LAROUSSE

ENCYCLOPÉDIE THÉMATIQUE MÉMO

L'HOMME ET SES CHEFS-D'ŒUVRE

- Beaux-arts
- Littérature
- Musique
- Danse
- Cinéma

LAROUSSE

L'HOMME
ET SES
CHEFS-D'ŒUVRE

© **Larousse, 1995**

Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, de la nomenclature contenue dans le présent ouvrage et qui est propriété de l'Éditeur, est strictement interdite.

Distributeur exclusif au Canada : les Éditions françaises Inc.

ISBN 2-03-152606-5

Photocomposition MAURY. - Malesherbes. - Photogravure ARRIGO et MAURY.

IMPRIMERIE GRAFICA EDITORIALE - BOLOGNE.
Dépôt légal 1995. - N° de série Éditeur 18646.
IMPRIMÉ EN ITALIE *(Printed in Italy)*. - 152606-Septembre 1995.

LAROUSSE

ENCYCLOPÉDIE THÉMATIQUE MÉMO

L'HOMME ET SES CHEFS-D'ŒUVRE

BEAUX-ARTS
LITTÉRATURE
MUSIQUE
DANSE
CINÉMA

LAROUSSE

17 Rue du Montparnasse 75298 Paris cedex 06

DIRECTION DE LA PUBLICATION
Patrice Maubourguet

DIRECTION D'OUVRAGE
François Demay.

RESPONSABLE DU PROJET :
Yves Garnier.

CONCEPTION RÉDACTIONNELLE ET GRAPHIQUE :
Yves Garnier et Henri Serres-Cousiné.

DIRECTION ET SUIVI DE LA RÉALISATION :
Michèle Beaucourt, Marie-Thérèse Eudes, Philippe Lacrouts.

DIRECTION ARTISTIQUE :
Henri Serres Cousiné,
assisté de
Jean Jacques Brisebarre,
Frédérique Longuépée
et
Claire Grant Smith Bianchi, roughs ;
Jacques Le Ribault, étude graphique ;
Guy Calka, étude typographique.

MISE EN PAGES :
Guy Calka, Frédérique Cartalade-Delfaut,
Alix Colmant, Véronique Kempf,
Florence Lemoine, Blandine Serret.

DESSINS ET CARTOGRAPHIE :
Lucien Lallemand, René Oizon.

CARTOGRAPHIE
Michèle Bézille, Grafito, Mireille Morfin,
Léonie Schlosser ;

DESSIN
Jacqueline Pajouès, Gilles Alkan,
Animex productions,
Eric Alibert, Laurent Blondel (DP Associés),
Paul Bontemps, Isabelle Calin, Francis Capis,
Bertrand De Brun, Jean-Paul Deketelaere,
Angélique Dumoulin, Philippe Guinot,
Charles Jaillard, Yves Larvor, Daniel Lordey,
Lucien Mathieu, Gilbert Macé, Pierre Menanteau,
Florence Maurier, Emmanuel Mercier, Patrick Morin,
Thierry Mysius, Claude Poppé, Claire Witt.

DOCUMENTATION ICONOGRAPHIQUE :
Bernard Crochet, Jacques Grandrémy,
Isabelle Heurtebize, Danielle Jacquemain, Marianne Prost,
Vivianne Seroussi, Michèle Stromberg.

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES LAROUSSE :
Ferenc Debreczeni, Marie Vorobieff.

COORDINATION AGENCES PHOTOGRAPHIQUES :
Anne-Marie Moyse.

CORRECTION :
Bernard Dauphin,
assisté de
Pierre Aristide, Monique Bagaïni,
Chantal Barbot, Claude Dhorbais, Christine Lavergne,
Françoise Mousnier, Annick Valade.

SUIVI DE LA FABRICATION :
Gérard Weymiens,
assisté de
Claude Guérin, Michel Paré et Martine Toudert.

COMPOSITION ET INFORMATIQUE ÉDITORIALE
Joaquín Suárez-Prado,
assisté de
Monique Roux et Jocelyne Rebena.

SECRÉTARIAT
Anne-Marie Diény.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Toute photographie publiée dans cet ouvrage est accompagnée,
dans la page où elle est reproduite, d'une lettre placée près du document
et/ou dans la légende lui correspondant.
Dans la table récapitulative ci-dessous, pour un numéro de page donné,
cette lettre d'identification est reprise et suivie du nom du photographe
et/ou de l'organisme (agence photographique, musée, entreprise, etc.) ayant fourni le document.

page 2 : A, Musées du Vatican. B, Éditions du Tournesol-Xinhua News Agency. **5 :** A, Cinello (M.) – C.E.D.R.I. B, Oster (J.) – Musée de l'Homme, Paris. C, Musée de l'Homme, Paris. D, Lauros-Giraudon. E, Lénars (Ch.). F, Tendron (G.). G, Ponsard (D.) – Musée de l'Homme, Paris. **6 :** A, L.L. B, F, Lessing – Magnum. C, G, Vertut (J.). D, Musée de l'Homme, Paris. E, Delon (R.). H, D.R. **7 :** A, By courtesy of Miss K. Kenyan. B, Musée national suisse, Zurich. C, Ekdotike Athenon – Artephot. D, Lauros-Giraudon. E, Lajoux (J.D.). F, Éditions Gallimard. G, Lénars (Ch.). **8 :** A, Giraudon. B, C.N.M.H.S., Paris. C, Gerster – Rapho. D, Réunion des musées nationaux. E, Lénars (Ch.). F, Larousse. G, Lessing – Magnum. **9 :** A, G, Giraudon. B, Larousse. C, Lénars (Ch.). D, Loirat – Explorer. E, Ricciarini. F, British Museum, Londres. **10 :** A, F, I, Giraudon. B, C, Lauros-Giraudon. D, Ross – Rapho. E, Held (S.). G, Hirmer. H, Anderson – Giraudon. **11 :** A, Held (S.). B, Tétrel. C, Levassort (M.). D, Giraudon. E, Audrain-Samivel – Rapho. F, Dagli Orti. **12 :** A, Lessing – Magnum. B, Hassia. C, E, F, H, Giraudon. D, Percheron. G, Held (A.) – Artephot. I, Ekdotike Athenon – Artephot. **13 :** A, Pergamon Museum, Berlin. B, Zuber (R.). C, Maylin (M.L.). D, AKG, Berlin – Artephot. E, Hayaux du Tilly (M.) – Rapho. F, Pubbli Aer Foto – Artephot. **14 :** A, Percheron. B, Lénars (Ch.). C, Fotorapida, Terni. D, Ray-Delvert. E, Scala. F, Prud'homme – Larousse. G, Alinari – Giraudon. **15 :** A, Giraudon. B, Darr (D.). C, Oronoz – Artephot. D, Roland – Artephot. E, D.R. F, Lauros-Giraudon. G, British Museum, Londres. **16 :** A, Percheron. B, Thomas (A.). C, Pralong (A.). D, Thomas (A.) – Explorer. E, Silberstein – Rapho. F, Lauros-Giraudon. G, Stanimirovitch. **17 :** A, D.R. B, Bottin (J.). C, Michaud (R. et S.). D, Levassort (M.). E, Boudot-Lamotte. F, Oronoz – Artephot. G, Ray-Delvert. H, Everts – Rapho. **18 :** A, H, Lauros-Giraudon. B, Mathelin (M.). C, Held (S.). D, Gauthier (R.). E, Shogakukan. F, Réunion des musées nationaux. G, Lorenzo. **19 :** A, Ogawa – Artephot. B, Réunion des musées nationaux. C, Shogakukan – Artephot. D, Ambassade du Japon. E, Zauho Press – Artephot. F, Shogakukan. G, Ader, Picard, Tajan. **20 :** A, Roland – Artephot. B, Borromeo – Giraudon. C, F, H, Nou (J.-L.). D, E, Brunel (Fr.). G, Lauros-Giraudon. I, Lénars (Ch.). **21 :** A, Bottin (J.). B, Riboud – Magnum. C, Haas (Cynthia) – Sipa. D, Larousse. E, Lauros-Giraudon. F, Boisselier (J.). G, Vorontzoff – Unesco. **22 :** A, Musée de l'Homme, Paris. B, Lénars (Ch.). C, F, G, Giraudon. D, Thomas (A.) – Explorer. E, Bottin (J.). **23 :** A, Musée ethnographique, Munich. B, Held (S.). C, Gohier (F.). D, Maylin (M.L.). E, F, H, Lénars (Ch.). G, Dagli Orti. **24 :** A, B, C, G, H, I, Held (A.) – Artephot. D, Lénars (Ch.). E, Hoa-Qui. F, Réunion des musées nationaux. **25 :** A, Lénars (Ch). B, Musée de l'Homme, Paris. C, F, G, I, Lénars (Ch.). D, E, Fleming. H, Hinz. **26 :** A, Munchow (Ann). B, Algar. C, Scala. D, Mas. E, Bibliothèque nationale, Paris. F, Chirol. G, Lauros-Giraudon. H, British Museum, Londres. I, Faillet – Artephot. **27 :** A, Chapman – Fotogram. B, Boulat – Sipa-Press. C, E, H, I, Gallimard/L'Univers des Formes. D, A.C.L., Bruxelles. F, Lauros-Giraudon. G, Bildarchiv Foto Marburg. **28 :** B, Tétrel. C, Doisneau – Rapho. D, Scala. E, Jeiter – Bavaria. F, Kersting – Artephot. G, Yan. H, Oronoz – Artephot. I, Allemand – Artephot. **29 :** A, Zodiaque. B, E, Scala. C, Tétrel. D, British Museum, Londres. F, Victoria and Albert Museum, Londres. G, Faillet – Artephot. H, Promophot – Artephot. I, Oronoz – Artephot. **30 :** A, Feuillie – C.N.M.H.S., Paris. B, Salou – Explorer. C, E, Phedon-Salou – Artephot. D, Bernard (Jean). F, Gerster – Rapho. G, Larousse. H, Bottin (J.). I, Moes – Pix. J, Scala. **31 :** A, Charbonnier – Rapho. B, Prud'homme – Larousse. C, Roland – Artephot. D, Scala. E, Everts – Rapho. F, Office du tourisme allemand. G, Delu – Explorer. **32 :** A, B, G, Scala. C, Anderson – Giraudon. D, F, I, Lauros-Giraudon. E, Giraudon. F, I, Lauros-Giraudon. H, Fabbri. J, Metropolitan Museum of Art, New York. **33 :** A, E, Scala. B, Held (A.) – Artephot. C, Fabbri. D, Lauros-Giraudon. F, Réunion des musées nationaux. G, Bridgeman – Giraudon. H, I, Giraudon. **34 :** A, C.N.M.H.S., Paris. B, Staatliche Bildstelle, Berlin. C, Sioen (G.) – C.E.D.R.I. D, Larousse. E, H, Scala. F, Lauros-Giraudon. G, Giraudon. I, Schneiders – Artephot. **35 :** A, B, Brogi – Giraudon. C, J, Scala. D, Nimatallah – Artephot. E, Anderson – Giraudon. F, Oronoz – Artephot. G, Lauros-Giraudon. H, I, Giraudon. **36 :** A, B, C, D, E, F, Scala. G, Garanger. **37 :** A, D, E, F, Scala. B, Anderson – Giraudon. C, D.R. G, Giraudon. H, Dagli Orti. I, Everts – Rapho. J, Larousse. K, Berger – Rapho. **38 :** A, B, C, D, E, Scala. F, Réunion des musées nationaux. G, National Gallery, Londres. **39 :** A, C, D, G, Scala. B, Nimatallah – Artephot. E, Lauros-Giraudon. F, Bridgeman Art Gallery. H, Meyer. I, Blauel (J.) – Artothek. **40 :** A, Pubbli Aer Foto – Artephot. B, E, F, G, Scala. C, Nimatallah – Artephot. **41 :** A, Lauros-Giraudon. B, Moes – Pix. C, Beaujard. D, E, G, Larousse. F, Everts – Rapho. H, Giraudon. I, Kersting – Artephot. J, Bottin (J.). K, Berger – Rapho. **42 :** A, B, D, Scala. C, Blauel. E, Musée des Beaux-Arts, Strasbourg. F, Rijksmuseum, Amsterdam. G, Lauros-Giraudon. H, Nimatallah – Artephot. I, A.C.L., Bruxelles. J, Candelier – Lauros-Giraudon. K, Anders (Jörg) – Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin. **43 :** A, Musée du Prado, Madrid. B, C, G, Giraudon. D, Rijksmuseum, Amsterdam. E, F, Lauros-Giraudon. **44 :** A, F, Scala. B, Lauros-Giraudon. C, Alinari – Giraudon. D, A.C.L., Bruxelles. E, Bulloz. G, Automobile Club, Dresde. H, Fabbri – Artephot. **45 :** A, C, Lauros-Giraudon. B, Everts – Rapho. D, J, Giraudon. E, Candelier – Lauros-Giraudon. F, Radio Times, Hulton Picture Library, Londres. G, Phedon-Salou – Artephot. H, Réunion des musées nationaux. I, Hirmer Verlag, Munich. **46 :** A, Schneiders – Artephot. B, Marmounier. C, Takase (Ken) – Artephot. D, G, Lauros-Giraudon. E, Boutin – Explorer. F, Kappelmeyer – Bavaria. H, Everts – Rapho. **47 :** A, Steffen (Don Carl) – Rapho. B, Scala. C, Algar. D, Yan – Dieuzaide. E, Fleming. F, Garanger (Marc) – Larousse. G, Tétrel – Explorer. H, Lauros-Giraudon. I, Sioen (G.) – C.E.D.R.I. **48 :** A, E, Lauros-Giraudon. B, Scala. C, National Gallery, Londres. D, D.R. F, Giraudon. G, Levassort (M.). H, Bridgeman – Giraudon. I, Réunion des musées nationaux. **49 :** A, B, G, I, Lauros-Giraudon. C, Scala. D, Bibliothèque nationale, Paris. E, Goethe Museum, Francfort. F, National Gallery, Londres. H, Nimatallah – Artephot. **50 :** A, Lauros-Giraudon. B, Chicago Architectural Photo Co. C, Bridgeman – Giraudon. D, Leperre. E, Boudot-Lamotte. F, Goulstan (D.) - Coleman (B.) Ltd. G, Actualit. H, Revault – Pix. I, Takase (Ken) – Artephot. **51 :** A, Bulloz. B, Lauros-Giraudon. C, Musée Thorvaldsen, Copenhague. D, F, I, Giraudon. E, Larousse. G, Scala. H, A.C.L., Bruxelles. **52 :** A, Faillet – Artephot. B, Bridgeman – Giraudon. C, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Nationalgalerie, Berlin. D, E, H, J, Lauros-Giraudon. F, Giraudon. G, Nebb (John). I, Snark International. **53 :** A, E, Art Institute, Chicago. B, Réunion des musées nationaux. C, F, Giraudon. D, Larousse. G, I, Lauros-Giraudon. H, Musée Kröller-Müller, Otterloo. J, Scala. **54 :** A, Réalité – Top. B, Wiekart (K.), Amsterdam. D, Bildarchiv Foto Marburg. E, Sarramon (Ch.). F, Tajan (Daniel). **55 :** A, Lehtikuva Oy, Helsinki. B, TWA. C, Williams Inc. (Lawrence S.) – Université de Pennsylvanie. D, Puig. E, Einzig (R.) – Arcaid. G, Tange (Kenzo). H, Bastin (Ch.) et Evrard (J.). I, C.C.I.-Rayon. J, Ishimoto (Y.) – Éditions Hermann (1986). **56 :** A, B, Musée d'Art moderne, New York. C, Giraudon. D, Plassart – Artephot. E, Stedelijk Museum, Amsterdam. F, Lauros-Giraudon. G, Scala. H, M.N.A.M., C.N.A.C. Georges-Pompidou, Paris. I, Philadelphia Museum of Art. J, Dräyer (W.) – Kunsthaus, Zurich. **57 :** A, L.L. B, M.N.A.M., C.N.A.C. Georges-Pompidou, Paris. C, Lauros-Giraudon. D, Bridgeman – Giraudon. E, Réunion des musées nationaux. F, Held (A.) – Artephot. G, Hatala – M.N.A.M., C.N.A.C. Georges-Pompidou, Paris. H, Cuming (Prudence) – Tate Gallery, Londres. I, Galerie Daniel Templon, Paris. J, Museum of Modern Art, New York. **58 :** A, Kunsthalle, Mannheim. B, Hyde (J.) – M.N.A.M., C.N.A.C. Georges-Pompidou, Paris. C,

Réunion des musées nationaux. **D**, Lauros-Giraudon. **E**, Larousse. **F, G**, M.N.A.M., C.N.A.C. Georges-Pompidou, Paris. **H**, Galerie Maeght. **I**, University of Saint Thomas, Art Department, Houston. **J**, Beville (Henry). **59 : A**, Philadelphia Museum of Art. **B**, D.R. **C**, M.N.A.M., C.N.A.C. Georges-Pompidou, Paris. **D**, Shunk Kender. **E**, Nationalmuseum, Stockholm. **F**, Morain (A.). **G**, Galerie Stadler, Paris. **H**, Galerie Sonnabend. **I**, Van Assche (Christine). **66 : A, B**, Larousse. **67 : A**, Giraudon. **B**, Larousse. **68 : A**, Ramos (D.). **B**, Scala. **C**, B.S.I. **69 : A**, Scala. **B**, Nadar. **70 : A**, Presse und Informationsamt der Bundesregierung, Bonn. **B**, Gyldendal Forlag. **C**, Freund (G.). **71 : A**, Alpenland, Vienne. **73 : A**, Elliot – British Council. **B, C**, Lauros-Giraudon. **D**, IPS. **E**, Karsh-Camera Press – Imapress. **74 : A**, Rigal. **75 : A**, Harlingue – Roger-Viollet. **B**, Lauros-Giraudon. **C**, Mary Evans Picture Library – Explorer Archives. **D**, Bulloz. **76 : A**, A.P.N. **B**, Nadar. **77 : A**, Josse (Hubert). **B**, Nadar. **78 : A**, Bibliothèque nationale, Paris. **81 : A**, Giniès – Sipa-Press. **B**, Snowdon-Camera Press – Imapress. **C**, Andanson – Sygma. **82 : A**, Giraudon. **B**, Bert (Sabourin succ.). **83 : A**, Art Council of Great Britain. **B**, National Portrait Gallery, Londres. **C**, L.L. **84 : A**, Giraudon. **85 : A**, Nadar – Collection Sirot-Angel. **B**, Larousse. **C**, Collection Sirot-Angel. **86 : A**, Nationalmuseum, Stockholm. **B**, A.P.N. **C**, Caminada. **87 : A**, Lauros-Giraudon. **88 : A, B, C, D, E**, L.L. **F**, Bibliothèque nationale, Paris. **89 : A**, Bibliothèque nationale, Paris. **B, C**, L.L. **90 : B**, Chuzeville. **91 : B**, Brogi-Giraudon. **C**, Marmounier. **92 : A**, Oppenheim (G.L.W.). **B**, Bibliothèque nationale, Paris. **93 : A**, Lauros-Giraudon. **94 : A**, Centre culturel américain. **B**, British Council. **95 : A**, Bibliothèque nationale, Paris. **B**, D.R. **97 : A**, Édition de l'Arche. **B**, Bernand. **98 : A**, Lauros-Giraudon. **B**, Shogakukan. **C**, Held (S.). **99 : A**, Hemmett. **B**, Gamet – Rapho. **C**, Centre culturel italien, Palerme. **D**, Huguier – Explorer. **E**, Treatt. **100 : A**, Giraudon. **B**, Artephot. **C**, Bibliothèque nationale, Paris. **101 : A**, Collection Sirot-Angel. **B**, Larousse. **102 : A**, Archives photographiques, Paris. **B**, Dagli Orti. **C**, Bisson (L.A.). **103 : A**, E.T. Archives Unit 9, Londres. **B**, Bibliothèque nationale, Paris. **104 : A**, Musée Mozart, Salzbourg. **B**, Festival de Salzbourg. **C**, Bernand. **105 : A**, Museen der Stadt, Vienne. **B**, Bibliothèque nationale, Paris. **106 : A**, Manuel. **B**, Salmi (Sylvia). **C**, Roger-Viollet. **107 : A**, Bayreuther Festpiele Bildarchiv. **B**, Deutsches Theatermuseum (Fonds Clara Ziegler), Munich. **108 : A**, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg. **B**, Faumerois (R.). **C**, Zentralbibliothek, Zurich. **109 : A**, Edelmann (Ursula), Francfort. **110 : A**, Hétier. **B**, Hoa-Qui. **111 : A**, Martin (Claude). **112 : A**, Larousse. **C**, Stepanek (R.). **113 : A**, Lido (Serge). **B**, Agence Intercontinentale. **C**, Bibliothèque nationale, Paris. **D**, Stager (J.) - Globe Photos – Holmes-Lebel. **114 : H**, Larousse. **115 : A**, Bibliothèque nationale, Paris. **B, C**, Kipa. **116 : A**, Roger-Viollet. **B**, Hot Club de France. **117 : A, B**, Leloir (J.-P.). **118 : A**, Gottlieb (William) – David Redfern Photography. **119 : A, B**, Leloir (J.-P.). **120 : A, B, C**, Leloir (J.-P.). **121 : A**, Lewis – Kipa. **B**, Kipa. **122 : A**, Simonpietri – Sygma. **B**, Leloir (J.-P.). **C**, David Redfern Photography. **123 : A, B, C, D**, Leloir (J.-P.). **124 : A**, Réunion des musées nationaux. **125 : A**, A.F.P. **129 : A**, Larousse. **B**, Ullstein. **C**, Capitol Film – Collection Passek (J.-L.). **D**, Masson (Colette). **130 : A**, Rigal. **B**, Larousse. **C**, Bibliothèque nationale, Paris. **131 : A**, Lipnitzki. **C**, Masson (Colette) – Kipa. **132 : A**, Cinémathèque française. **133 : A**, D.R. **B**, Artistes Associés. **134 : A**, Cinémathèque française. **135 : A**, D.R. **B**, Collection Christophe L. **136 : A**, U.F.A. **138 : A**, Collection Christophe L. **B**, MGM – Collection Passek (J.-L.). **141 : A**, D.R. – Collection Passek (J.-L.). **B**, D.R. **C**, MGM – Collection Nogueira (Rui). **142 : A**, D.R. – Collection Marinie (A.). **B**, D.R. **C**, MGM – Collection Passek (J.-L.). **143 : A, C**, Collection Christophe L. **B**, D.R. **144 : A**, George Eastman House, Rochester (É.-U.) – IPS. **B**, Warner Bros. **C**, Svenska Filminstitutet – Collection Passek (J.-L.). **145 : A**, © by Walt Disney Productions. **B**, Collection Christophe L. **C**, D.R. **D**, © by Walt Disney Productions – Collection Christophe L. **149 : A**, Larousse. **150 : A**, Lauros-Giraudon. **151 : A**, Manuel. **B**, Halberstadt, Hambourg. **153 : A**, Staatlisches Kant Gymnasium, Berlin. **B**, British Council. **C**, Top. **154 : A**, C.F.L. – Giraudon. **B**, A.F.P. **C**, Pinkan et Gehler, Leipzig. **155 : A**, Saunat – Gamma. **156 : A**, Andanson – Sygma. **B**, Gemeentemuseum, La Haye. **160 : A**, Presse-Sports. **B**, Josse (Hubert). **161 : A**, D.R. **162 : A**, Karsh-Camera Press – Imapress. **B**, Giraudon. **164 : A**, Charmet (J.-L.). **165 : A**, Tornay (S.) – Musée de l'Homme, Paris. **169 : A**, Percheron – Artephot. **171 : A**, Giraudon. **173 : A**, Capa (R.) – Magnum. **B**, Roger-Viollet. **C**, Rosenthal (J.O.) – Imapress. **175 : A, B**, Charmet (J.-L.).

© **by A.D.A.G.P. Paris 1995 :** 53 G, I – 56 B, C, F, G, H, I – 57 A, B, D, E, G, H, J – 58 B, E, G, H, I – 58 A, B, C, D, E, F – 87 A.

© **by S.P.A.D.E.M. Paris 1995 :** 8 B – 30 A – 34 A – 54 E, G – 56 A, I, J – 57 B, C, I – 58 C – 87 A.

© **DEMART PRO ARTE B. V.-A.D.A.G.P. Paris 1995 :** 57 D.

© **Succession Matisse, Paris 1995 :** 24 D.

droits réservés : 7 F – 55 D, F – 58 E – 59 F – 60 A, J – 61 G, H, I – 83 C – 145 B, C – 161 A – 175 A, B.

ŒUVRES ET CHEFS-D'ŒUVRE

Les civilisations ne se décrètent pas, elles se construisent, et cela prend des siècles et des siècles. Ces édifices fragiles sont faits moins de frontières et de races que de passions et d'idées. Le plus sûr témoignage que nous en conservions, ce sont des *œuvres* : monuments, fresques, gravures, tableaux, sculptures, romans, essais, traités, pièces de théâtre, symphonies, films, ballets, morceaux de jazz. On dit des plus grandes et des plus importantes d'entre elles – les *chefs-d'œuvres* – qu'elles ne meurent pas. Et en effet, célébrées ou combattues, elles font toujours référence. Elles sont le « patrimoine génétique » de nos idées, de nos goûts, de nos comportements. L'*Encyclopédie Mémo* ne se contente pas de présenter ces chefs-d'œuvre de tous les temps et de tous les pays. Dans chaque domaine (archéologie, arts plastiques..., nous présentons les *genres* et les *écoles* auxquels appartiennent les œuvres, ainsi que, le cas échéant, les festivals (et leur palmarès) qui leur sont consacrés. Lorsque des informations complémentaires sont nécessaires ou simplement utiles (glossaires, nomenclatures, etc.), elles sont fournies. Pour les œuvres d'art, au discours nous avons préféré la représentation de l'œuvre elle-même. En règle générale, à l'intérieur d'un domaine, les œuvres sont classées par ordre alphabétique d'auteur. Dans les cas où cela s'imposait (beaux-arts, histoire), nous avons adopté l'ordre chronologique. Enfin, dans les domaines de la philosophie et des sciences humaines, où souvent l'œuvre d'un penseur se construit de livre en livre, nous avons consacré des notices à l'œuvre entière plutôt qu'à des titres précis.

SECRÉTARIAT D'ÉDITION ET TEXTES

Astrid Bonifacj, *Rédaction Larousse* (archéologie, préhistoire, arts non occidentaux)
Gilbert Gatellier, *secrétaire général de la Rédaction* (architecture, peinture, sculpture)
Jacqueline Demion et Sylvie Compagnon, *Rédaction Larousse* (chefs-d'œuvre de la littérature, théâtre)
Jean Gribenski, *maître de conférence à l'Université de Paris-IV* (chefs-d'œuvre de la musique)
Claude Poizot, *écrivain et journaliste de jazz* (jazz et rock)
Nathalie Lecomte, *docteur en esthétique des arts musicaux, historienne de la danse* (chefs-d'œuvre de la danse)
Nathalie Kristy, *Rédaction Larousse* (chefs-d'œuvre du cinéma)
Didier Casalis, *secrétaire général de la Rédaction* (philosophie et sciences humaines)
Édith Ybert-Chabrier, *secrétaire générale de la Rédaction* (chefs-d'œuvre de l'histoire)

ŒUVRES ET CHEFS-D'ŒUVRE

SOMMAIRE

L'ARCHÉOLOGIE EN 50 DATES *2*

PRÉHISTOIRE *4*

ART DU MOYEN-ORIENT ANCIEN *8*
ART DE L'ÉGYPTE ANCIENNE *10*
ART DE LA GRÈCE ANTIQUE *12*
ART ROMAIN *14*
ART DE L'EUROPE CELTIQUE (AV. J.-C.) *15*
ART BYZANTIN *16*
ART DE L'ISLAM *17*
ART DE LA CHINE ANCIENNE *18*
ART DU JAPON ANCIEN *19*
ART DE L'INDE NON ISLAMIQUE *20*
ART DE L'ASIE DU SUD-EST *21*
ART DE L'AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE *22*
ART D'AFRIQUE NOIRE *24*
ART DE L'OCÉANIE *25*
HAUT MOYEN ÂGE *26*
ARCHITECTURE ROMANE (X-XIe S.) *27*
ARCHITECTURE ROMANE (XI-XIIe S.) *28*
ART ROMAN *29*
ARCHITECTURE GOTHIQUE *30*
PEINTURE GOTHIQUE *32*
SCULPTURE GOTHIQUE *34*
SCULPTURE DE LA RENAISSANCE *35*
ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE *36*
PEINTURE DE LA RENAISSANCE *38*
ARCHITECTURE DU XVIIe S. *40*
PEINTURE DU XVIIe S. *42*
SCULPTURE DES XVII-XVIIIe S. *44*
ARCHITECTURE DU XVIIIe S. *46*
PEINTURE DU XVIIIe S. *48*
ARCHITECTURE DU XIXe S. *50*
SCULPTURE DU XIXe S. *51*
PEINTURE DU XIXe S. *52*
ARCHITECTURE DU XXe S. *54*
PEINTURE DU XXe S. *56*
SCULPTURE DU XXe S. *58*
NOUVEAUX MODES D'EXPRESSION *59*
LE PATRIMOINE MONDIAL *60*
GRANDS MUSÉES DU MONDE *64*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE *66*
BIBLIOTHÈQUES, ARCHIVES LITTÉRAIRES *78*
PRIX LITTÉRAIRES *79*
BEST-SELLERS *81*
CLASSICISME EN LITTÉRATURE *82*
ROMANTISME EN LITTÉRATURE *83*
NATURALISME EN LITTÉRATURE *84*
SYMBOLISME EN LITTÉRATURE *85*
EXPRESSIONNISME *86*
FUTURISME *86*
SYMBOLISME EN LITTÉRATURE *87*
LA BANDE DESSINÉE *88*
THÉÂTRE OCCIDENTAL *90*
THÉÂTRE ORIENTAL *98*
OMBRES ET MARIONNETTES *99*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE *100*
GENRES MUSICAUX *108*
AUTRES MUSIQUES *110*
TECHNIQUE MUSICALE *111*
ORCHESTRE ET CONCERT *112*
INTERPRÈTES *113*
INSTRUMENTS DE MUSIQUE *114*
OPÉRA *115*
MUSIQUE DE JAZZ *116*
MUSIQUE ROCK *121*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA DANSE *124*
COMPAGNIES, INTERPRÈTES *129*
HISTOIRE DU BALLET *130*

CHEFS-D'ŒUVRE DU CINÉMA *132*
DATES CLÉS DU CINÉMA *140*
GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES *141*
LANGAGE DU CINÉMA *144*
DESSIN ANIMÉ *145*
FESTIVALS ET PRIX DE CINÉMA *146*

ŒUVRES DES SCIENCES HUMAINES *148*
ÉCOLES ET MOUVEMENTS DE PENSÉE *158*
MARXISME, PSYCHANALYSE : GLOSSAIRE *166*
DICTIONNAIRE *168*
PRIX NOBEL *168*

ŒUVRES HISTORIQUES *169*

L'ARCHÉOLOGIE EN 50 DATES

DÈS LES TEMPS les plus reculés, l'homme s'est intéressé aux « curiosités » et à son passé : l'homme de Neandertal ne recueillait-il pas déjà certains fossiles ? Durant des siècles, collection et archéologie furent intimement liées, et c'est au cours du XIXe s. que naquit une archéologie non pas uniquement soucieuse d'amasser mais aussi de protéger.

L'archéologie actuelle, appuyée sur des techniques sophistiquées et sur la diversité des approches, ne cherche plus seulement à établir un cadre chronologique, à classer ou à conserver les vestiges matériels du passé, mais bien plus à comprendre l'homme et l'ensemble de ses activités au sein de son environnement.

1506. Découverte à Rome du *Laocoon,* groupe en marbre sculpté du IIe s. av. J.-C., qui rejoint les collections du pape et détermine la fondation du musée du Vatican.

1520. Première exposition itinérante, organisée par Charles Quint à travers son empire afin d'exposer le trésor que lui envoie Moctezuma II. L'ayant vue à Bruxelles en août, Dürer est émerveillé et « étonné du génie subtil des hommes de ces pays étrangers ». Vestige de cette exposition, la grande coiffe de plumes (Vienne, Völkerkunde Museum) nous permet d'imaginer la splendeur de l'empereur aztèque.

1674. Voyage du marquis de Nointel avec le dessinateur Jacques Carrey, qui immortalise le Parthénon avant l'explosion (1687) de la poudrière que les Turcs y avaient installée.

1720. Inventaire du Palatin ordonné par le pape, qui décide enfin de protéger le site.

1738. Premiers relevés de plans de villas d'Herculanum, pillée depuis 1709. Les premières fouilles systématiques ne seront entreprises qu'à partir de 1927 ; et en 1979 on découvrira encore une centaine de squelettes aux attitudes intensément tragiques.

1748. Fouilles de prédation à Pompéi. Avec Herculanum et Pompéi, on prend pour la première fois conscience de la vie quotidienne de l'Antiquité. Les deux sites sont à l'origine du néoclassicisme et de l'engouement pour le décor à l'antique.

1751. Palmyre et Baalbek sont visitées par l'architecte anglais Robert Wood, qui en laisse de très belles gravures, publiées à Londres en 1753, sources du culte voué à l'Antiquité qui domine le XVIIIe siècle anglais.

1757-1785. Volterra est fouillée par Mario Guarnacci et un musée y est fondé. (On sait qu'en 1546 le cardinal Farnèse avait fondu 6 000 livres de métal extraites de la nécropole de Tarquinia.)

1764. Johann Joachim Winckelmann publie *Histoire de l'art dans l'Antiquité* et, en 1767, *Monuments inédits anciens.* Il marque ainsi profondément ses contemporains et détermine leur goût pour l'Antiquité.

1798. Expédition en Égypte de Bonaparte. La *pierre de Rosette,* qui servira au déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, est découverte en 1799, et, en 1802 est publiée l'œuvre de Vivant Denon : *Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant la campagne du général Bonaparte.*

1820. À Milo, dans les Cyclades, un paysan découvre la Vénus, qui excite de multiples convoitises. Finalement, l'ambassadeur de France à Constantinople réussit à la ramener en France et l'offre au roi Louis XVIII.

1822. Lettre de Jean-François Champollion à Monsieur Dacier. Le monde savant apprend ainsi sa réussite : il a déchiffré les hiéroglyphes grâce à l'inscription trilingue de la *pierre de Rosette* (British Museum). Il est aussi l'organisateur de la première campagne scientifique désintéressée (1828-29) en Égypte.

1829. À Olympie, une mission française commence le dégagement du site dont Bernard de Montfaucon, en 1723, a déjà signalé l'importance et dont le temple de Zeus est identifié en 1766 par l'Anglais Richard Chandler. Néanmoins, Olympie devient l'œuvre d'une mission allemande et surtout celle de Wilhelm Dörpfeld, à partir de 1877.

1837. Henry Rawlinson déchiffre le cunéiforme, grâce à l'inscription trilingue de Béhistoun (Iran, massif du Zagros) qu'il a lui-même relevée sur un rocher à 120 m de hauteur.

1840-1845. Les Français explorent l'Algérie et publient en 1850, accompagnée de très belles gravures, l'*Exploration scientifique de l'Algérie.*

1841. Révélation de la civilisation maya grâce au récit du voyage *(Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan)* du diplomate américain John Lloyd Stephens et de son dessinateur, Frederick Catherwood. Le premier, il reconnaît une civilisation autochtone.

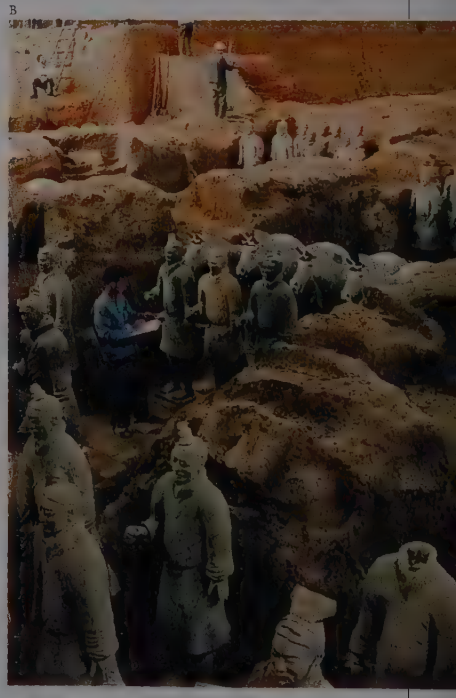
1843-44. Paul Émile Botta explore en Iraq, à Khursabād, un palais de Sargon d'Assyrie. Victor Place lui succède. Français et Britanniques se livrent une lutte acharnée sur place et enrichissent le Louvre et le British Museum, mais ces fouilles de prédation suscitent la curiosité et ouvrent la voie aux futures missions scientifiques.

A

Surprises archéologiques.

L'archéologie reconsidère ses propres découvertes. Après quatre siècles, on rectifie l'attitude de l'une des plus célèbres statues de l'Antiquité. En Chine, on protège le champ funéraire du tombeau de Qin Shi Huangdi et on transforme en musée la première fosse, dont seuls 500 guerriers sont exhumés.

B



A - **1506. *Laocoon.***

Laocoon a été restauré par Michel-Ange ; pendant des siècles, les artistes virent dans cette intensité dramatique la perfection de l'art antique. En 1960, une restauration nouvelle rétablit les attitudes originales.

B - **1974. La tombe de Qin Shi Huangdi.**

Près de 7 000 guerriers seraient comme ceux-ci disposés dans des fosses en étoile autour du tombeau de Qin Shi Huangdi.

1845. Nimroud est fouillée par le Britannique Austen Henry Layard, qui cherche Ninive. Ce n'est qu'en 1952 que Max Mallowan recueillera les fameux ornements de mobilier en ivoire dignes de figurer dans les pittoresques reconstitutions de Layard.

1846. Fondation de l'École française d'archéologie d'Athènes, dont les travaux à Délos et à Delphes (1892) restent exemplaires.

1847. Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes commence sa publication des *Antiquités celtiques et antédiluviennes,* et affirme la contemporanéité de l'homme avec les grandes espèces animales disparues.

1850. Angkor est redécouverte par le missionnaire Charles Bouillevaux ; connue au XVIe s. par les missionnaires portugais, alors qu'elle était encore capitale, elle avait sombré dans l'oubli et on la croyait détruite. En 1907, est créée la Conservation d'Angkor.

1851. À Ninive, A. H. Layard met au jour le palais de Sennacherib ; puis, en 1854, l'assyriologue Ormuzd Rassam envoie au British Museum la bibliothèque (24 000 tablettes) d'Assourbanipal et les célèbres reliefs (« lionne blessée », etc.) qui ornaient son palais. □ Auguste Mariette dégage le Serapéum de Saqqarah et marque le point de départ des fouilles systématiques en Égypte mais aussi les campagnes de protection des sites.

1870. La *villa Hadriana* à Tivoli est achetée par le gouvernement italien afin de mettre un terme au vandalisme ; le site approvisionnait toutes les grandes collections.

LES SEPT MERVEILLES DU MONDE

Ouvrages que les Anciens considéraient comme les plus remarquables de l'Antiquité :

- les pyramides d'Égypte ;
- les jardins suspendus de Sémiramis, à Babylone ;
- la statue chryséléphantine de Zeus Olympien par Phidias ;
- le temple d'Artémis à Éphèse ;
- le mausolée d'Halicarnasse ;
- le colosse de Rhodes ;
- le phare d'Alexandrie.

1871. La Troie homérique est découverte en Asie Mineure, par un fervent admirateur du vieil Homère, Heinrich Schliemann. Malgré le saccage du site, sa réussite a le mérite de donner vie aux récits homériques, tenus pour légendaires par le monde savant de l'époque.

1876. H. Schliemann met au jour les riches tombes royales de Mycènes. La présence d'objets de l'époque d'Aménophis III permettra d'établir vers 1890 une première chronologie. En 1952, un second cercle de tombes sera dégagé, ainsi que d'intéressantes tablettes.

1877. Avec les fouilles de Tello en Iraq, Ernest de Sarzec, consul de France à Bassora, fait surgir le monde sumérien.

1879. Altamira (Espagne) : le monde incrédule apprend l'existence de peintures rupestres préhistoriques. Leur inventeur, le marquis de Sautuola, ne parvint pas à convaincre les spécialistes de leur authenticité.

1883. G. Maspero commence le dégagement du temple de Louqsor et, surtout, poursuit l'œuvre de protection de Mariette.

1891. Delphes commence à être dégagée par l'École française d'Athènes. Pour déplacer et reconstruire (1892) le village moderne de Kastri, le Parlement français débloque 750 000 francs-or ! Dès la deuxième campagne, l'*Aurige* en bronze est exhumé.

1895. La Mouthe (Dordogne) : les gravures pariétales, puis, en 1899, la lampe décorée d'un bouquetin font admettre l'existence d'un art paléolithique, confirmé en 1901 par les explorations des grottes des Combarelles et de Font-de-Gaume. On reconnaît enfin la véracité des thèses de l'inventeur d'Altamira.

1899. Babylone est enfin l'objet d'une grande campagne de fouilles systématiques par Robert Koldewey.

1900. Avec Cnossos, Arthur Evans lève le voile sur un monde inconnu, celui de la civilisation minoenne. Connu depuis 1878, ce site sera l'objet d'une première datation en 1905, effectuée grâce à un objet pharaonique.

1911. Le monde étonné apprend par le découvreur du Machu Picchu, l'Américain Hiram Bingham, qu'une cité inca, restée inconnue lors de la conquête espagnole, a été préservée de toute déprédation volontaire.

1922. Dans la Vallée des Rois en Égypte, l'archéologue britannique Howard Carter recherche depuis plusieurs années le tombeau du jeune Toutankhamon. En 1923, en présence de son mécène, lord Carnarvon, l'émerveillement est total : le tombeau est intact et le trésor fabuleux.

1927-28. Leonard Woolley, qui travaille à Our depuis 1922, trouve les tombes royales. L'une d'elles est inviolée et le mobilier funéraire (harpe, bélier d'or et de lapis, célèbre étendard ; British Museum) confirme le somptueux raffinement sumérien.

1929. Ouverture du chantier de Ras Shamra, en Syrie, par Claude Schaeffer, qui y travaillera jusqu'en 1971, et qui dès 1931 identifiait la célèbre Ougarit antique.

1932. À Monte Albán (Mexique, Oaxaca), la tombe n° 7 livre un trésor d'orfèvrerie mixtèque. Alfonso Caso va pouvoir poursuivre son étude de cette capitale des Zapotèques devenue nécropole des Mixtèques.

1933. Début de la fouille en Syrie de Tell Ḥarīrī, qui allait devenir, grâce à une inscription découverte en 1934, Mari, la capitale d'un puissant royaume du Proche-Orient, et l'œuvre de la vie de l'archéologue André Parrot. Entre 1975 et 1977, le site sera protégé et couvert.

1940. Lascaux, découverte fortuite de deux enfants, attire les foules. Sa renommée mettra bientôt en péril ce véritable sanctuaire du paléolithique. Il sera fermé au public, pour lequel sera construit *Lascaux-bis,* parfait fac-similé d'une partie de la grotte.

1944. Mortimer Wheeler, l'inventeur d'un système de fouilles consistant à maintenir en place pendant toute la durée du chantier le quadrillage topographique, est nommé directeur de l'Archaeological Survey of India et fait faire des progrès décisifs à la connaissance de la civilisation de l'Indus à Harappā.

1948. Les travaux de Robert J. Braidwood à Qalaat Jarmo (Iraq) marquent le point de départ d'une archéologie nouvelle préoccupée tant par l'environnement écologique et l'évolution économico-sociale que par le matériel archéologique.

1952. À Zhengzhou (Tcheng-tcheou) [Chine, Henan], la fouille de l'un des faubourgs livre une capitale Shang avec les plus anciens vases rituels en bronze connus : la chronologie de la dynastie Shang remonte dans le temps. □ À Palenque, connue depuis 1773, au cœur du temple-pyramide des Inscriptions, Alberto Ruz Lhuillier trouve la riche tombe de Pacal, souverain maya du VIIe s.

1953. À Vix, près de Châtillon-sur-Seine, sur la route de l'étain, dans une tombe à char, le trésor funéraire d'une princesse celte est recueilli par René Joffroy.

1958. Çatal Höyük (Anatolie) révèle un village néolithique du VIe millénaire où maisons et sanctuaire étaient ornés d'extraordinaires peintures pariétales et de stucs.

1963. Sauvetage, sous l'égide de l'Unesco, des temples d'Abou-Simbel.

1974. À Lintong, près de Xi'an (Shaanxi), un énorme chantier est ouvert : celui des alentours de la tombe sous tumulus de Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine, entouré de sa prodigieuse armée de guerriers en terre cuite polychrome.

1978. À Mexico, début d'un étonnant sauvetage, celui du Templo Mayor, le sanctuaire principal de la capitale aztèque, jusque-là connu seulement par les textes.

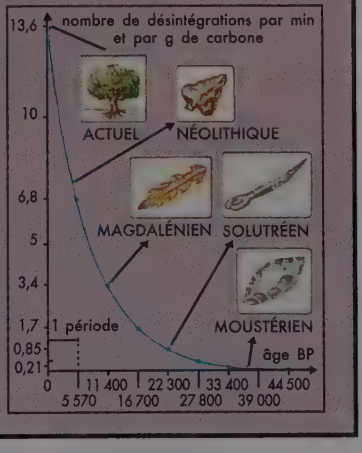
1989. Découverte dans le temple de Louqsor d'une vingtaine de statues ensevelies dans la cour d'Aménophis III.

1991. Dans la grotte Cosquer, au cap Morgiou, près de Marseille : première découverte, dans la région, de peintures datant d'il y a 30 000 ans.

1995. Découverte près de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) d'une grotte, intacte et préservée depuis 20 000 ans, ornée de peintures et de gravures préhistoriques en parfait état de conservation.

LES DATATIONS AU CARBONE 14

Isotope du carbone, le carbone 14 (C 14) est présent dans tout organisme vivant. Dès la mort de celui-ci, la teneur en C 14 baisse ; la méthode de datation est basée sur la mesure de cet affaiblissement à partir de la mort, ici indiquée par les flèches.



PRÉHISTOIRE

LES PRÉHISTORIENS se sont d'abord heurtés à la tradition biblique : Adam n'était plus le premier homme. Au début du XIXe siècle, Boucher de Crevecœur de Perthes (1788-1868) était persuadé qu'hommes et grands mammifères disparus avaient coexisté. Innombrables furent les progrès accomplis, ensuite, depuis les premières chronologies établies à partir de l'évolution de l'outillage (Gabriel de Mortillet, 1821-1898 ; Denis Peyrony, 1869-1954 ; Henri Breuil, 1877-1961) jusqu'à la chronologie confirmée par l'analyse au carbone 14 ou par la désintégration d'autres corps radioactifs. Et de nouvelles approches apparurent, notamment avec le Français André Leroi-Gourhan (1911-1986), qui étudia l'activité quotidienne des premiers hommes et prit conscience de leur univers mental.

PALÉOLITHIQUE

C'EST L'ÂGE de la pierre taillée, en opposition au *néolithique,* ou âge de la pierre polie. Recouvrant à la fois la majeure partie de l'ère quaternaire et celle de l'activité humaine, le paléolithique est subdivisé en trois stades : l'*inférieur,* ou *ancien* (v. 3 000 000 à 90 000 ans env.) ; le *moyen* (90 000 à 35 000) ; le *supérieur,* où apparaît l'*Homo sapiens* moderne (de 35 000 aux alentours de 10 000 à 5 000 ans selon les régions). C'est l'évolution de l'outillage qui définit ces périodes :

– *inférieur :* très lente régression des galets aménagés (choppers et chopping-tools) au profit des bifaces, bientôt obtenus avec des percuteurs tendres ; dès l'origine, industrie sur éclats, adoption de la préparation du plan de frappe ;

– *moyen :* épanouissement du débitage d'éclats, nombreux faciès locaux, dont la méthode levallois de préparation du plan de frappe dans le moustérien (du nom du site du Moustier, en Dordogne).

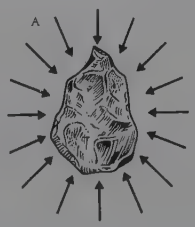
– *supérieur :* apogée de l'industrie osseuse, débitage de lames et traditions locales ; préoccupations esthétiques et activités artistiques.

OUTIL

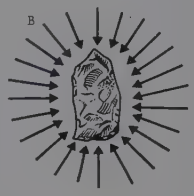
L'AUSTRALOPITHÈQUE et l'*Homo habilis* sont devenus des bipèdes permanents. Leurs mains, libérées des contraintes de la locomotion, sont prêtes pour le geste créateur. Les industries lithiques naissent. On appelle industrie la reproduction systématique d'une forme dont le mode de fabrication se transmet de génération en génération. Les progrès techniques ont été lents : il a fallu près de 3 millions d'années pour arriver à la perfection du « biface acheuléen ». Vers la fin du paléolithique moyen, les formes spécialisées se multiplient (v. tableau).

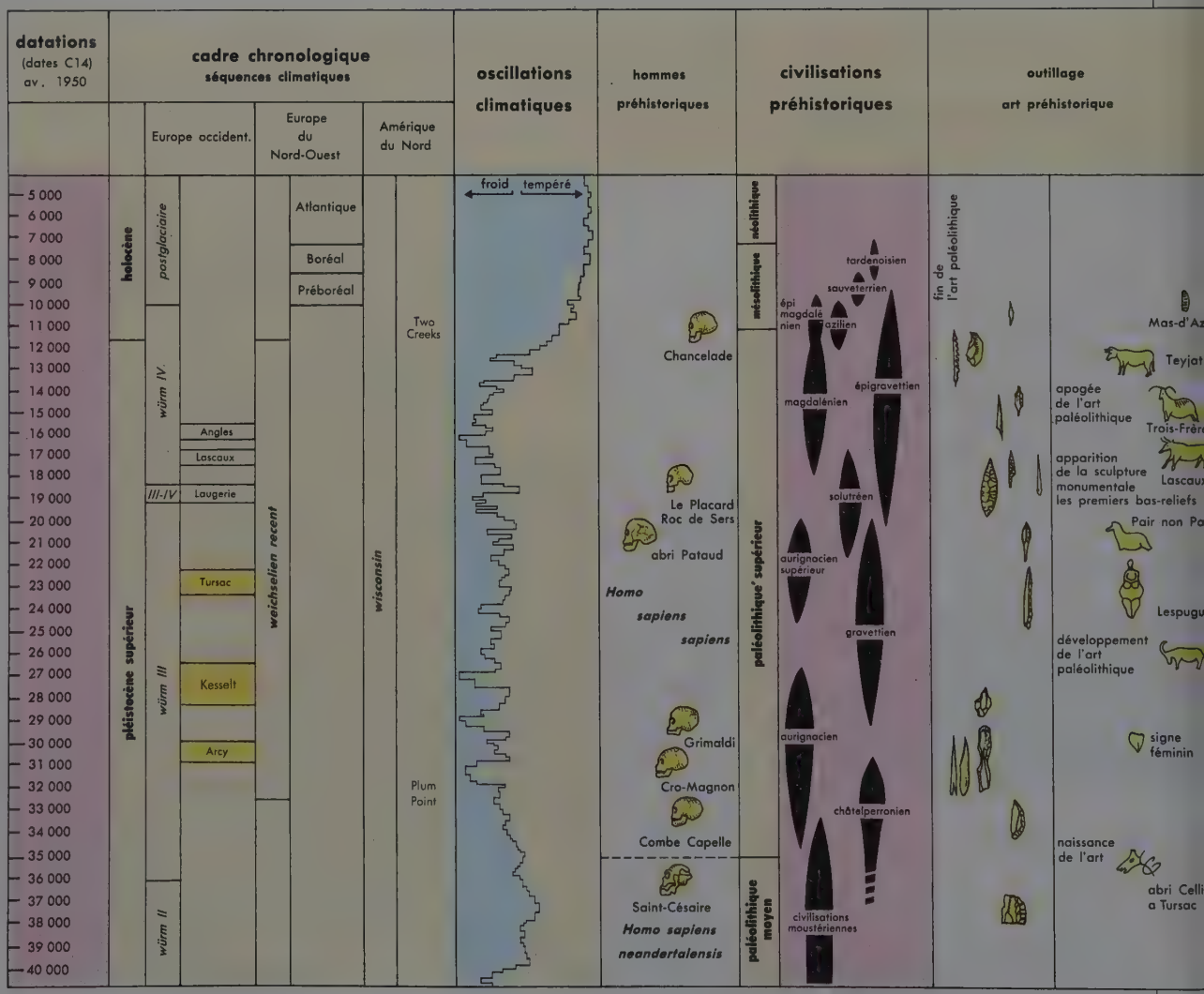
On appelle *biface* un outil retouché sur les deux faces et de forme variable. Le *nucléus* est le bloc de roche dure dont on a extrait des éclats ou des lames destinés à la fabrication des outils.

A - **Biface acheuléen.**
C'est un outil assez fruste, taillé dans la masse *(nucléus)* et obtenu en une soixantaine de coups par *Homo erectus.*



B - **Racloir moustérien.**
Fabriqué par l'homme de Neandertal avec près d'une centaine de coups et retouches : en préparant systématiquement son nucléus, il déterminait à l'avance la forme de ses éclats.





A

A - **Lucy.**

Ce fossile vieux de 3 millions d'années découvert (1974) en Éthiopie dans la Rift Valley (Afrique orientale) est celui d'une jeune femme de 20 ans, *Australopithecus afarensis*. Lucy, ce bipède permanent, fait partie des hominidés ; elle était végétarienne. C'est le premier squelette d'australopithèque qu'il ait été possible de reconstituer.

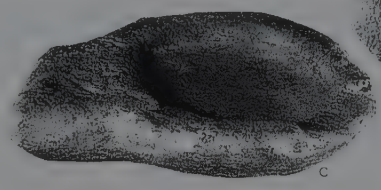
B

B - **Empreinte de pied.**

Parmi les manifestations des origines, à côté de fossiles végétaux, animaux, traces de constructions et outillages, il en existe qui sont à la fois plus facilement déchiffrables et plus émouvantes, telle cette empreinte d'un pied figée pour l'éternité dans la terre, celle d'un pied néandertalien à Toirano, en Ligurie (Italie).

HABITAT DES PREMIERS HOMMES

L'ARCHÉOLOGIE préhistorique actuelle situe l'homme dans son cadre climatique, dans son milieu environnant. Abris et habitats les plus anciens ont laissé des traces : les pierres et os amassés par des australopithèques à Olduvai (Tanzanie) voici 1,8 million d'années maintenaient les épineux d'un enclos ou d'un coupe-vent ; des cercles de pierres à Torralba et Ambrona (Espagne, prov. de Soria) indiquent le diamètre des huttes en branchage d'*Homo erectus* ; des trous de poteaux à l'entrée d'une caverne de moustériens (Combe-Grenal, près de Domme, Dordogne) supportaient une sorte de portière en peaux de bêtes lacées ; les os et défenses de mammouth servant d'armature aux peaux des huttes de Molodova I en Ukraine près de Tchernovtsy v. – 37000 (v. ill. G) ou à celles de Mezine, également en Ukraine, au bord de la Desna (musée de Kiev) v. – 20000. Nous pouvons connaître aussi les activités de ces premiers hommes. Très tôt, les sols d'habitat (campement de chasseurs ou habitat permanent) attestent une organisation de l'espace avec aires spécialisées : dépeçage, travail du silex, de l'os ; à partir de 400000 av. J.-C., *Homo erectus* construit dans sa hutte (ci-dessous) un foyer en cuvette protégé par des pierres (Terra Amata, Nice ; Zhoukoudian, Pékin) et l'intègre à son habitat.

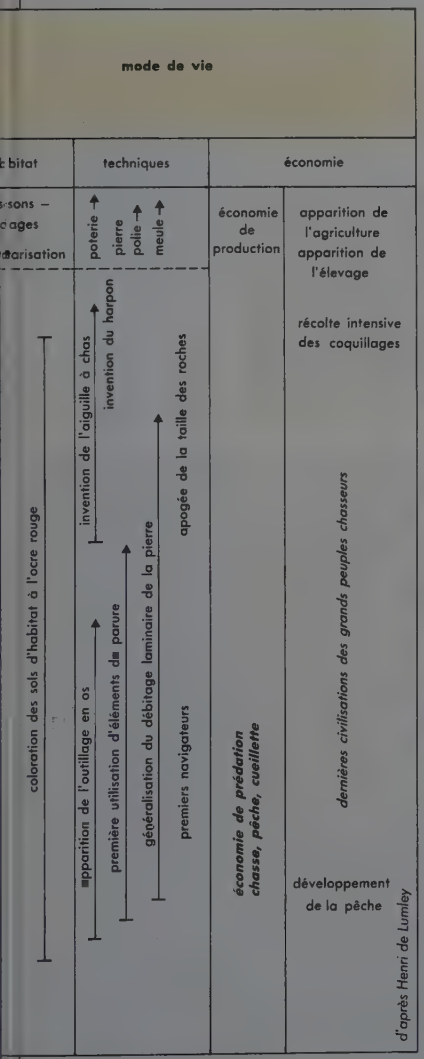


C

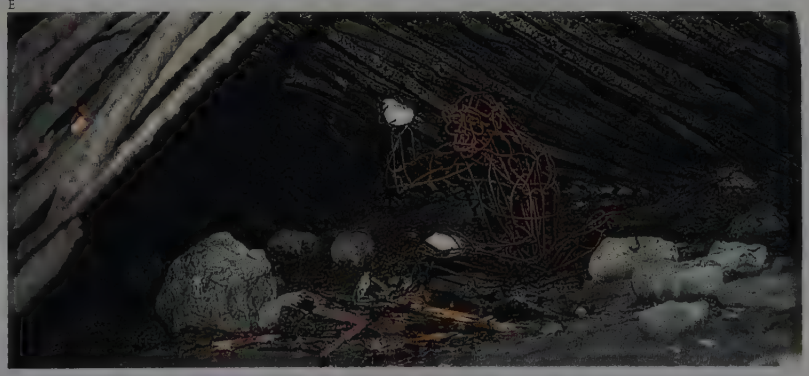
D

C, D, E - **Se servir du feu.**

Le feu est un lointain héritage des archanthropiens, qui les premiers surent le conserver, puis le produire et enfin, v. – 400000, l'intégrer à l'habitat. L'homme du paléolithique en découvre les applications techniques : traiter le silex en le chauffant, transformer les ocres et s'éclairer avec des lampes. En effet, il possédait une parfaite maîtrise de l'éclairage. Dans les grottes ornées, le long des parois, les torches ont laissé de longues traînées noires et l'on retrouve de nombreux brûloirs. Ce sont des blocs de pierre naturellement ou volontairement creusés pour contenir brindilles ou mèche trempant dans la graisse animale. Les magdaléniens les agrémentent de gravures : ci-dessus, la lampe de la Mouthe (Dordogne), ornée sur sa face externe d'un profil de bouquetin aux longues cornes. *(Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye).*



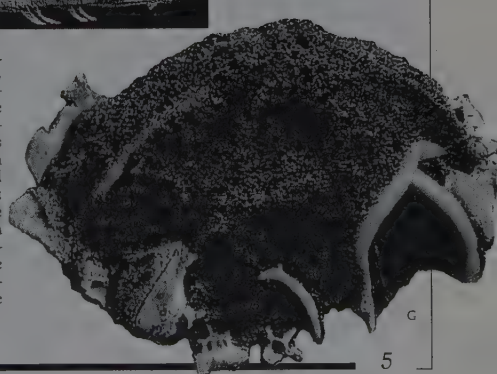
E



F

F, G - **L'os.**

Vers 17000 av. J.-C., l'homme invente l'aiguille à chas et, v. 13000 av. J.-C., les harpons en bois de renne. À Olduvai ou dans la vallée de l'Omo, voici 1,9 million d'années, l'homme utilise déjà l'os. Mais la véritable industrie osseuse avec standardisation des formes apparaît au paléolithique supérieur avec la culture aurignacienne. Trouées au perçoir ou au poinçon, les peaux sont assemblées avec des lanières de cuir, des tendons de cervidés ou du crin. Le plus ancien vêtement est un pantalon de fourrure d'il y a 25 000 ans, connu par son empreinte laissée dans le sol gelé et par son ornementation de rondelles perforées en ivoire de mammouth (sépulture de Sounguir, près de Vladimir, en Russie).



G

ART DU PALÉOLITHIQUE

RITUELS ET ŒUVRES

LIT DE VÉGÉTAUX, offrandes, corps préservé par une dalle, nombreuses sont les preuves des pratiques funéraires de l'homme de Neandertal ; partout on les retrouve, du Proche-Orient à l'Ouzbékistan en passant par la France (la Ferrassie, La Chapelle-aux-Saints, le Moustiers, etc.). Au paléolithique supérieur, la poudre d'ocre, très fréquente, est souvent associée à la sépulture ainsi que des parures de coquillages ou de dents percées. Ces rituels funéraires supposent une préoccupation spirituelle mise en lumière à la fois par l'art pariétal et l'art mobilier.

A - **Bison se léchant.**

Puissance et vie de l'animal sont ici rendues grâce à la protubérance naturelle du bois de renne ; peintres ou sculpteurs de rondes-bosses monumentales eux aussi profitaient de l'irrégularité de la roche pour animer leur œuvre. *(Fragment d'un propulseur découvert dans la « cella » de l'abri de la Madeleine [Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye].)*

B

C

D

B, C, D - **Art du gravettien.**

À cette période (27000-19000 av. J.-C.), des Pyrénées à l'Europe orientale se retrouvent mode de vie et expression artistique caractérisée par la production de statuettes féminines dites « vénus ». L'artiste n'a pas été gouverné par le canon de la beauté, mais bien par le souci d'évoquer la fécondité, qu'il rend par l'hypertrophie des caractères sexuels. En voici trois des plus célèbres exemples : B : la *Vénus de Willendorf* (Autriche), calcaire et traces d'ocre rouge *(Vienne, musée d'Histoire naturelle)* ; D : la *Vénus de Lespugue* (Haute-Garonne), ivoire de mammouth *(Paris, Musée de l'homme)* ; C : la *Vénus à la corne de bison de Laussel* (Marquay, Dordogne), calcaire et traces d'ocre rouge. *(Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye.)*

E - **Pech Merle.**

Cette grotte, proche de la commune de Cabrerets (Lot), renferme de nombreuses peintures préhistoriques attribuables au magadalénien. Par la qualité et le nombre des figures, c'est une des plus importantes grottes ornées de France. Deux sanctuaires, ornés entre – 20000 et – 15000, s'y juxtaposent. Les ponctuations de la robe des chevaux pommelés et les mains négatives ont été obtenues en soufflant la peinture à travers un roseau puis en l'étalant au doigt.

F - **Sépulture.**

Sépulture de l'abri de Saint-Germain-de-la-Rivière (Gironde), où le corps d'une femme magdalénienne, paré d'os et de coquillages, était protégé par deux dalles.

G - **Grotte de Lascaux.**

Détail de la frise de la *Salle des Taureaux*. Quatre styles d'art pariétal se succèdent entre 30000 et v. 14000 av. J.-C. Le décor évolue au gré du cheminement vers les profondeurs plus secrètes ; ainsi, à Lascaux (Dordogne), *le puits* abrite la scène très rare d'un personnage humain chargé par un bison blessé d'une sagaie. L'organisation du décor, la fréquence et l'association des thèmes, leur lien possible avec les signes schématiques (critères observés par A. Leroi-Gourhan) donnent à penser que l'art pariétal des grands sanctuaires paléolithiques participe d'un langage religieux.

H - **Chasse aux cervidés.**

Relevé effectué dans la Cueva de Los Cabellos (province de Castellón de la Plana).

L'ÉDEN ?

Entre les IXe et Ve millénaires, durant l'épipaléolithique, toute une population de chasseurs-collecteurs vit le long du littoral méditerranéen, de Barcelone à Almería, et orne de peintures murales les parois calcaires d'abris-sous-roche perchés entre 800 et 1 000 m. Cet art du Levant espagnol est marqué par un réalisme puissant, puis par un schématisme de plus en plus affirmé, toujours alliés à un extrême dynamisme. Grande nouveauté, l'homme en est l'acteur principal : vêtu de larges pantalons, de longues jupes en fibre pour la femme, portant plumes et parures, avec pour vedettes les archers, toujours représentés en pleine action.

Dans ce climat tempéré où foisonnent végétaux et gibiers, l'homme de l'épipaléolithique a-t-il connu l'Éden qu'allait, des millénaires plus tard, décrire la Bible ?

ART DU NÉOLITHIQUE

PASTEURS ET AGRICULTEURS

SUCCÉDANT à l'épipaléolithique, le *néolithique* (âge de la pierre polie) est plus ou moins précoce selon les régions. L'homme, de prédateur, devient producteur. Il polit la pierre et adopte des outils d'une redoutable efficacité. En Palestine, des groupes deviennent sédentaires et habitent en villages dès le IXe millénaire. L'élevage se pratique au VIIIe millénaire, à la fin duquel le blé est cultivé ; les premières poteries sont fabriquées vers le VIIe millénaire, puis on découvre le métier à tisser, la navigation, la roue et enfin les prémices de la métallurgie.

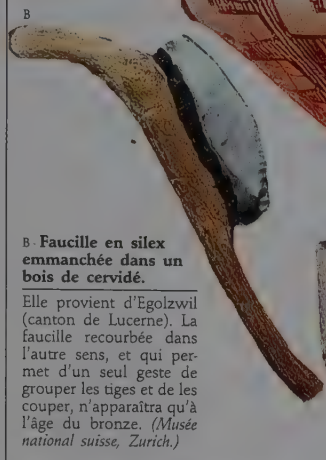
S'ébauche une société nouvelle de communautés villageoises, qui sont à l'origine des grandes cités, creusets des futures civilisations agraires créatrices de l'écriture.

A

A - **Murailles de Jéricho.**

Troupeaux, réserves de céréales constituaient des richesses, et très tôt l'homme a songé à se garantir des convoitises et de la guerre derrière de hautes murailles. Celles, fameuses, de Jéricho ont été élevées v. 8000 av. J.-C.

B

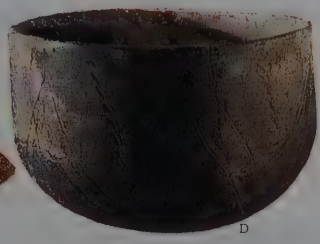


B - **Faucille en silex emmanchée dans un bois de cervidé.**

Elle provient d'Egolzwil (canton de Lucerne). La faucille recourbée dans l'autre sens, et qui permet d'un seul geste de grouper les tiges et de les couper, n'apparaîtra qu'à l'âge du bronze. *(Musée national suisse, Zurich.)*

C

D



C, D - **La céramique.**

Fragile et lourde, la céramique est une invention des populations sédentaires et paysannes. Issus d'une tradition locale, formes et décors indiquent à la fois l'évolution des cultures et les courants civilisateurs qui la propagent ; ainsi au Ve millénaire : D : faciès danubien dit « rubané » de l'est de la France. *(Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye.)* C : décor géométrique peint à Sesklo en Thessalie. *(Musée national, Athènes.)*

E

E - **Peinture rupestre.**

Le tassili des Ajjer, à Sefar, offre un bel exemple de l'art naturaliste africain du Ve millénaire. Narratif ; il présente pasteurs et troupeaux de bovidés aux grandes cornes, ancêtres des bovins africains actuels.

F - **Village de paysans.**

Ce village du Ve millénaire, à Chypre (Khirokitía), est constitué de maisons circulaires en brique crue élevées sur un soubassement de pierre ; à l'intérieur, on distingue le foyer, dont la fumée s'échappait par un trou dans le toit.

F

LE MÉGALITHISME

PLUSIEURS foyers de mégalithisme s'épanouissent dans le monde à des époques très différentes. Les plus anciens monuments, ceux de l'Europe atlantique, sont l'œuvre des paysans du Ve millénaire.

Les hypogées ou dolmens et allées couvertes sous tumulus, avaient une fonction funéraire, mais sans doute aussi associée à celle d'un culte. La destination des menhirs (pierres dressées), des alignements ou des cromlechs reste plus énigmatique : lieux de culte, solaire, lunaire ? Ces constructions relèvent de la prouesse technique pour ces populations ignorant le métal et la roue qui n'hésitent pas à extraire la pierre à des dizaines, voire des centaines de kilomètres : 210 km pour certains monolithes de Stonehenge (Grande-Bretagne). Une expérience récente a prouvé qu'avec des moyens rudimentaires une pierre de 32 tonnes pouvait être tirée et levée en réunissant 200 hommes.

Ce culte funéraire est associé à celui d'une déesse de la fécondité comme on en trouve dans les temples de Malte, haut lieu du mégalithisme entre le IVe et le IIIe millénaire. Ainsi, ces communautés d'hommes du néolithique, dont la survie dépend désormais de la nature, vénèrent ensemble leurs morts et traduisent collectivement dans la pierre leur espérance d'une régénération et d'un renouveau.

G

G - **Temple de Mnajdra.** (Malte, milieu du IIIe millénaire.)

ART DU PROCHE-ORIENT ANCIEN

MÉSOPOTAMIE

LE FOISONNEMENT des cultures néolithiques (Hassouna, Sāmarrā, Halaf, Obeïd) est à l'origine de la diversité des entités culturelles qui s'imbriquent et se succèdent du VIIe millénaire aux premiers siècles qui précèdent l'ère chrétienne. Parmi les principales, citons : Eridou, Ourouk, Our, Nippour, Larsa, Lagash et Babylone ; au centre, Kish et Agadé, la capitale de l'empire d'Akkad ; plus au nord, le royaume de Mari, l'empire assyrien ou celui d'Ebla (Syrie). À la périphérie, Anatolie des Hittites, Phénicie, Palestine, Égypte et Iran entretiendront des échanges permanents avec le pays des deux fleuves.

C'est sous la forme de cités-États, dont les rivalités favorisent l'hégémonie de grands empires, que s'élabore cette civilisation urbaine fondée sur une société hiérarchisée, aux richesses centralisées. La complexité de la redistribution des biens, le service des dieux dans le temple et celui du clergé rendent l'écrit indispensable : les plus anciens écrits comptabilisaient des denrées et remontent en pays de Sumer, à Ourouk, et en Elam, à Suse, à 3300 av. J.-C. À la fin du IVe millénaire apparaît l'écriture pictographique, suivie du cunéiforme, ayant toujours pour support la tablette d'argile. Celui-ci restera en usage jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne.

Peu à peu seront inscrits hymnes aux divinités, inscriptions royales, mythes et épopées, suivis de traités divers : médecine, astrologie, etc. Ces milliers de tablettes d'argile étaient conservées dans des bibliothèques, dont la plus célèbre, celle d'Assourbanipal d'Assyrie, nous est parvenue sous la forme de 25 000 fragments.

Ainsi, ce monde – redécouvert au XVIIe s. après J.-C. et dont l'écrit n'a été déchiffré qu'au milieu de XIXe s. – a été le fondement de notre civilisation occidentale en inventant la plus ancienne vie urbanisée, l'architecture religieuse, mais aussi la mythologie et la littérature, sources des récits bibliques.

A

A - Cylindre-sceau.

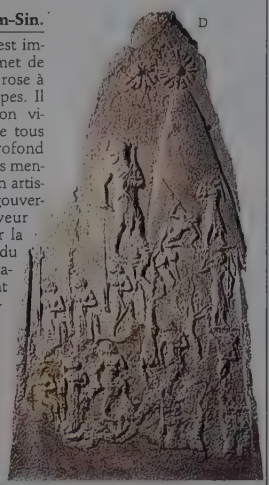
Déroulé sur l'argile, le cylindre-sceau authentifie l'acte ou la transaction. Il est aussi ancien que l'écriture. La mythologie en régit le décor. Ici le thème du maître abreuvant des animaux. Au centre, en cunéiforme, apparaît le nom de Sharkalisharri, roi d'Akkad v. 2880 av. J.-C. *(Serpentine, musée du Louvre, Paris.)*

B

B - Relief votif d'Our-Nanshe.

Our-Nanshe fut roi de Lagash entre 2494 et 2465 av. J.-C. L'œuvre est caractéristique du savoureux langage sumérien. Le roi bâtisseur tient un couffin de briques, face à sa femme, à ses sept fils et à un serviteur, identifiés par leurs noms, inscrits sur leur vêtement. En bas, un banquet cultuel célèbre l'événement. L'inscription cite aussi les lieux lointains (île de Bahreïn) d'où provenaient les précieux matériaux employés dans les temples. *(Calcaire, musée du Louvre, Paris.)*

D



D - Stèle de Narām-Sin.

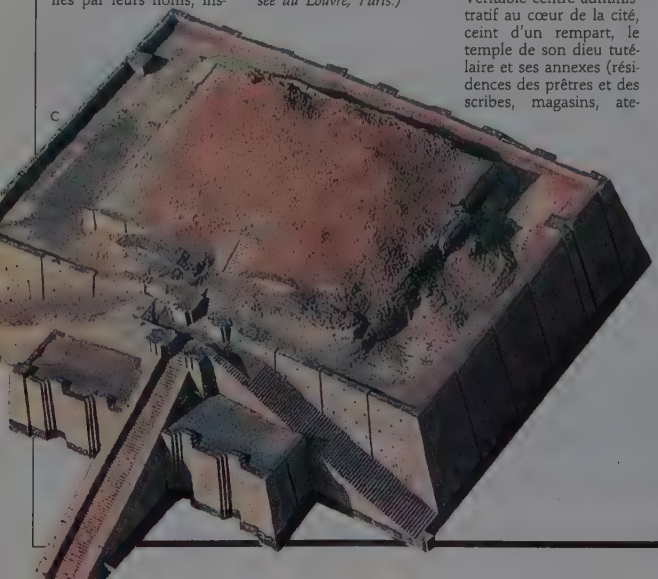
Le roi Narām-Sin est immortalisé au sommet de cette stèle en grès rose à la tête de ses troupes. Il fut divinisé de son vivant, fait qui entre tous démontre un profond bouleversement des mentalités : l'inspiration artistique n'est plus gouvernée par la ferveur religieuse mais par la seule glorification du souverain. Spontanéité et verve ont fait place à la puissance impériale, affirmée par la composition et la qualité du modelé. *(Musée du Louvre, Paris.)*

E

E - Sculpture sur pierre d'Ourouk.

C'est à Ourouk que l'on situe les origines du roi Gilgamesh, de l'écriture, de l'architecture monumentale et de la sculpture sur pierre. Ainsi, ce visage de dame sereine et énigmatique, dit « la Dame blanche », immortalisé dans l'albâtre v. 3000 av. J.-C. *(Musée de Bagdad.)*

C



C - Le temple d'Our.

Our, ville natale d'Abraham, cité du dieu lune pendant quatre millénaires, fut ensevelie par une crue de l'Euphrate – décrite par les textes sumériens et par la Genèse – et connut plusieurs périodes d'hégémonie. Véritable centre administratif au cœur de la cité, ceint d'un rempart, le temple de son dieu tutélaire et ses annexes (résidences des prêtres et des scribes, magasins, ateliers) furent reconstruits en briques crues à la fin du IIIe millénaire. Ordonné autour d'une vaste cour où se déroule l'essentiel du culte, le temple est dominé par une tour à étages – la *ziggourat* – sommée d'un petit sanctuaire : la demeure du dieu.

EMPIRE D'AKKAD

AKKAD, LE PREMIER EMPIRE (2300-2125 av. J.-C.) de Mésopotamie mais aussi la première puissance militaire, fut l'œuvre de Sargon le Sémite, qui avait pour capitale Agadé (Akkad) la Mystérieuse. Connue seulement par des textes, elle reste encore à découvrir. Au XIIe s. av. J.-C., elle fut razziée et détruite par le roi d'Élam. C'est ainsi que, au milieu du XIXe s. apr. J.-C., l'art akkadien apparaît au cœur des ruines de la Suse élamite : stèle de Narām-Sin, 4e roi d'Akkad.

ROYAUME DE MARI

SUR LE MOYEN EUPHRATE, l'énorme palais de Mari, œuvre d'une brillante civilisation suméro-sémitique, fut construit au milieu du IIIe millénaire. Saccages et reconstructions se succédèrent jusqu'à son élimination par Hammourabi, roi de Babylone, au milieu du XVIIIe s. av. J.-C. Palais et temples ont livré des milliers de tablettes et de nombreuses statues.

F

F - Goudéa au vase jaillissant.

19 statues, qui dans le temple remplaçaient le roi auprès de son dieu, attestent la ferveur de Goudéa, roi-prêtre de Lagash v. 2160 av. J.-C. ; il tient ici le vase aux eaux jaillissantes et poissonneuses, attribut du dieu de la ville, mais aussi symbole de fertilité. Le sculpteur mésopotamien détaille peu le modelé du corps humain et se concentre sur le visage et les mains alors que le texte envahit l'œuvre. *(Basalte, musée du Louvre, Paris.)*

G

G - La déesse de l'Eau.

Cette véritable statue-fontaine fut trouvée dans la salle du trône et sculptée quatre siècles après Goudéa de Lagash (v. ci-contre). Elle est le témoin de la pérennité des thèmes mythologiques et particulièrement de celui de la fertilité et de l'eau poissonneuse. *(Musée d'Alep.)*

ANATOLIE

BERCEAU de la civilisation urbaine du néolithique (Çatal Höyük), l'Anatolie est célèbre pour ses riches tombes princières de la fin du IIIe millénaire à Alaca Höyük. Ce site fut le prélude probable à la civilisation hittite, dont l'empire conquérant fut à son apogée entre le XIVe et le XIIIe s. av. J.-C. Sa capitale, Hattousa (actuelle Boğazköy), était protégée de puissants remparts ornés d'orthostates sculptés. À deux kilomètres de là, à Yazilikaya se trouve un sanctuaire de plein air à plusieurs chambres, orné de reliefs rupestres sculptés v. 1250 av. J.-C. (v. ill. B).

ASSYRIE

LIBÉRÉS AU XIVe S. AV. J.-C. de l'emprise des Mitanniens, les Assyriens restaurent leur ville sainte d'Assour avant de devenir un redoutable État militaire (IXe-VIIe s. av. J.-C.), lui-même exterminé par l'empire néobabylonien. Dans les capitales, Assour, Nimroud, Khursabād, Ninive, s'élèvent temples et palais-forteresses aux murs intérieurs ornés de dalles sculptées en bas relief : les orthostates. Le style, narratif et animé, est digne de l'inspiration la plus ancienne du monde sumérien (v. ill. F).

PHÉNICIE

ASSIMILANT avec originalité diverses traditions voisines, la Phénicie, avec ses grandes métropoles d'Ougarit, de Tyr et de Byblos élabora une civilisation originale, créatrice de la première écriture alphabétique, ainsi qu'on la voit sur le sarcophage du roi Ahiram au Xe s. av. J.-C. (v. ill. C).

IRAN

APRÈS LES CULTURES néolithiques à céramique polychrome ou la culture dans la mouvance sumérienne qui s'épanouit à Suse au cours du IIIe millénaire s'observe déjà, avec l'apogée du royaume d'Élam, de celui des Mèdes et des civilisations du métallurgistes du Lorestān, une synthèse des traditions architecturales annonçant les grandes réussites achéménides du Ve s. av. J.-C. célébrant le pouvoir royal (v. ill. A, D, F).

BABYLONIE

SUMÉRIENS ET AKKADIENS, auxquels s'ajoutent les Amorrites, constituent les Babyloniens. Héritiers des Sumériens, les Babyloniens écrivent leur langue sémitique en cunéiforme (écriture dont les signes sont en forme de clous). Au début du IIe millénaire, sous le règne d'Hammourabi, ils dominent toute la région. Au début du VIe s. av. J.-C., après d'impitoyables luttes et la destruction de l'empire assyrien, ils connaissent une courte renaissance avec la rénovation de Babylone par Nabuchodonosor II. En témoigne la grande porte au milieu du front nord des remparts, consacrée au dieu Ishtar, élevée non loin du palais royal et ornée des animaux emblématiques des dieux (entièrement reconstituée au musée de Berlin). Extrêmement étendue, la ville était dominée par la ziggourat – la tour de Babel – du temple du dieu Bêl Mardouk, qui fut détruit en 479 par l'Achéménide Xerxès.

E - **Le Code d'Hammourabi.**

Dominé par une représentation du roi de Babylone Hammourabi en adoration devant son dieu, ce recueil de sentences (près de 3 500 lignes en cunéiforme disposées en colonnes) relatives au mariage, à la famille, à l'héritage, etc., est révélateur de l'ordre que ce souverain désirait voir régner dans son royaume, alors à son apogée. Découvert à Suse, il avait été emporté en butin par le roi d'Élam au XIIe s. av. J.-C. *(Basalte, v. 1760 av. J.-C., musée du Louvre, Paris.)*

B - **Yazilikaya.**

En activité dès 1600 av. J.-C., ce sanctuaire, dont les reliefs illustrent le panthéon hittite, fut plusieurs fois modifié.

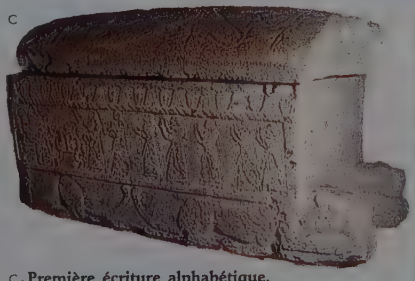
E

B

F - **Le banquet sous la treille.**

Le roi Assourbanipal raconte à la reine sa victoire contre l'Élam, œuvre représentative du règne de ce roi conquérant qui possédait l'une des plus riches bibliothèques de son temps. *(Albâtre provenant de Ninive, VIIe s. av. J.-C. [British Museum].)*

C



C - **Première écriture alphabétique.**

(Sarcophage en pierre orné du nom du roi Ahiram, Xe s. av. J.-C., musée de Beyrouth.)

F

D

D - **Persépolis.**

Le palais fut construit à partir de 513 av. J.-C. par le souverain achéménide Darios Ier. Ci-dessus, la salle à colonnes, ou *apadana*, aux escaliers ornés de défilés de tributaires sculptés en bas relief.

A

A - **Art des Sassanides.**

La tradition du relief glorifiant le souverain se perpétue 7 siècles plus tard avec les Sassanides. Ci-contre : l'investiture du roi Narsès par la déesse Anâhita à Naqsh-i Roustem (IIIe s. apr. J.-C.).

G

G - **Art du Lorestān.**

Mille ans après le cylindre-sceau d'Akkad (page de gauche), le bronzier du Lorestān est encore inspiré par ce thème de l'homme maître de l'animal (créé au IVe millénaire à Akkad) lorsqu'il réalise cette plaque de mors en bronze. *(VIIIe s. av. J.-C., musée de Cincinnati.)*

ART DE L'ÉGYPTE ANCIENNE

À L'AUBE DE L'HISTOIRE

À UNE PRÉHISTOIRE peu étudiée succèdent dès l'énéolithique des civilisations (Nagada, Badari...) qui furent le creuset de l'épanouissement, pendant la période thinite, des premières dynasties. Dès l'Ancien Empire, avec la fondation de Memphis par Narmer, s'élabore une civilisation différente de celle de Mésopotamie, à la fois dans sa forme politique, sa religion, son écriture et son idéal artistique. En effet, le rôle unificateur de la royauté et son essence divine forgent une continuité spirituelle qui se perpétuera durant quatre millénaires.

ÉPANOUISSEMENT ET AFFIRMATION

DÈS LES ORIGINES, architectures religieuse et funéraire sont présentes avec, pour cette dernière, le souci de la durée et l'emploi de matériaux nobles pour le *mastaba,* caveau funéraire à plusieurs chambres ornées de reliefs et de statues du défunt (v. p. 11, Seneb). Grâce au génie du premier architecte dont on connaisse le nom, Imhotep, le mastaba royal devient pour Djoser à Saqqarah une pyramide à degrés qui annonce la perfection des pyramides de Gizeh. Gigantesque escalier sommé d'un petit sanctuaire, en Mésopotamie, la ziggourat unit hommes et dieux ; en Égypte, la *pyramide,* monument funéraire, symbolise tout à la fois la pétrification des rayons bénéfiques du Soleil et l'ascension du pharaon vers Rê, le dieu solaire, et ainsi l'aspiration suprême à la renaissance dans l'au-delà. Gouverné par la foi religieuse et la certitude d'un prolongement de l'existence après la mort, l'art funéraire de l'Égypte pharaonique est un hymne prodigieux à la vie.

A

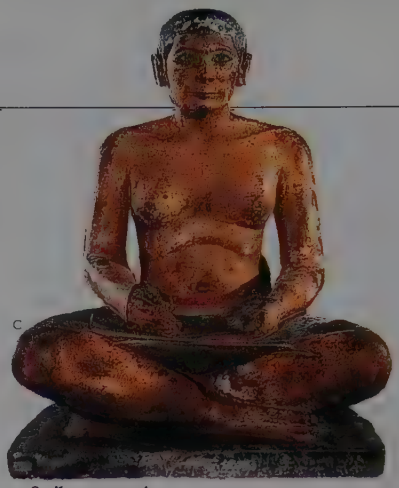
A - Palette à fard du roi Narmer.

Œuvre des origines, elle commémore une victoire de Narmer (le fondateur de la première dynastie) mais surtout un événement historique : l'unification du pays, pour la première fois relatée par l'art et l'écriture associés. C'est avec une parfaite cohérence que sont décrits les liens unissant le pharaon aux dieux : Hathor sous forme de vache domine la scène et encadre le nom du pharaon, inscrit au centre, et Horus sous forme de faucon tient un prisonnier du « pays des Papyrus », ou pays du Delta. *(Schiste, v. 3200 av. J.-C., musée du Caire.)*

B

B - Stèle funéraire.

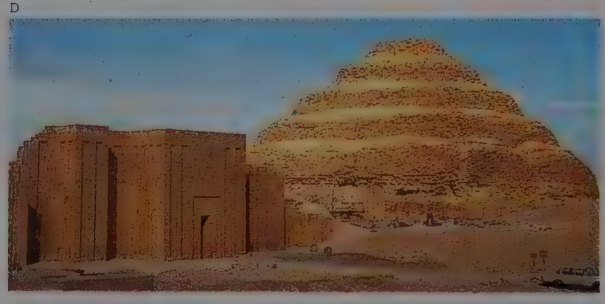
Il s'agit de celle du 4e roi de la Ire dynastie, dont le nom se lit par le hiéroglyphe du serpent. Dominant la scène, Horus, le dieu dynastique, serres étendues, protège à la fois pharaon – son incarnation sur terre – et le palais royal, représenté par la façade à redans encadrant deux portes, l'une pour le nord, l'autre pour le sud. *(Calcaire, musée du Louvre, Paris.)*



C

C - Scribe accroupi.

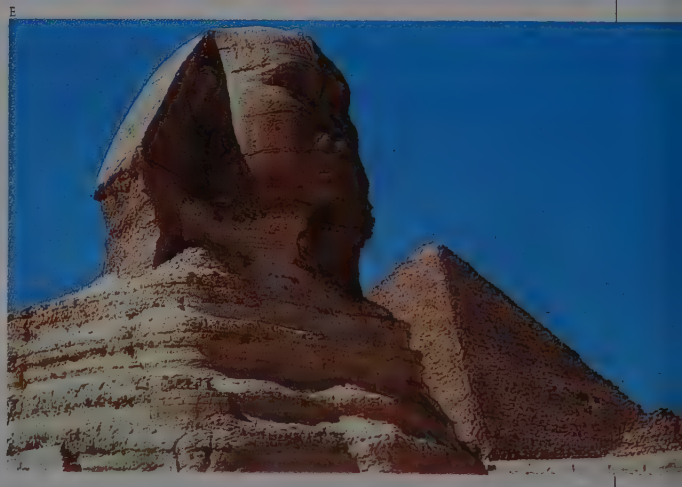
Hiératisme de l'attitude, vigueur du modelé et intensité du regard (cristal de roche pour l'iris, ébène pour la pupille) se conjuguent dans ce chef-d'œuvre de l'Ancien Empire, révélateur de l'importance de l'écrit et de la fonction de scribe. *(Calcaire polychrome, Ve dynastie, v. 2500 av. J.-C., musée du Louvre, Paris.)*



D

D - Saqqarah.

Dès les premières dynasties, les reliefs représentent le palais royal (comme sur la stèle ci-dessus), mais c'est pour le tombeau de Djoser que pour la première fois la « demeure d'éternité » est matérialisée dans le calcaire : ici, la pyramide à degrés et le mur à redans de l'enceinte du complexe funéraire, élevés v. 2770 av. J.-C.



E

E - Le sphinx, la pyramide de Kheops.

Deux siècles d'évolution (de Meidoum à Dahchour) ont mené au parfait accomplissement des pyramides de Kheops, Khephren (gardée par le sphinx) et Mykerinus à Gizeh. Temple, voie d'accès et pyramide (le tombeau proprement dit) comprenant chambres et galeries constituent le complexe funéraire royal, dressé en lisière des terres fertiles.

Quatorze siècles d'effigies royales.

Ils éclairent tout le cheminement spirituel et politique de l'Égypte pharaonique : de la grandeur hiératique de Khephren, incarnation sur terre du dieu dynastique Horus le faucon, à la bienveillance d'un Mykerinus entouré de déesses – Hator remplace son épouse – en passant par le visage buriné d'un Sésostris III conscient des problèmes du monde, on aboutit à l'apogée spirituel de la XVIIIe dynastie, bientôt suivi de l'art des ramessides, dont la maîtrise technique et le souci du détail se font l'écho d'une douceur calme un peu mièvre.

F

F - Khephren.

(Diorite, IVe dynastie, v. 2600 av. J.-C. ; musée Égyptien, Le Caire.)

G

G - Mykerinus.

(Schiste, IVe dynastie, fils de Khephren, v. 2600 av. J.-C. ; musée Égyptien, Le Caire.)

H

H - Ramsès II.

(XIXe dynastie, XIIIe s. av. J.-C. ; musée Égyptien, Turin.)

I

I - Sésostris III.

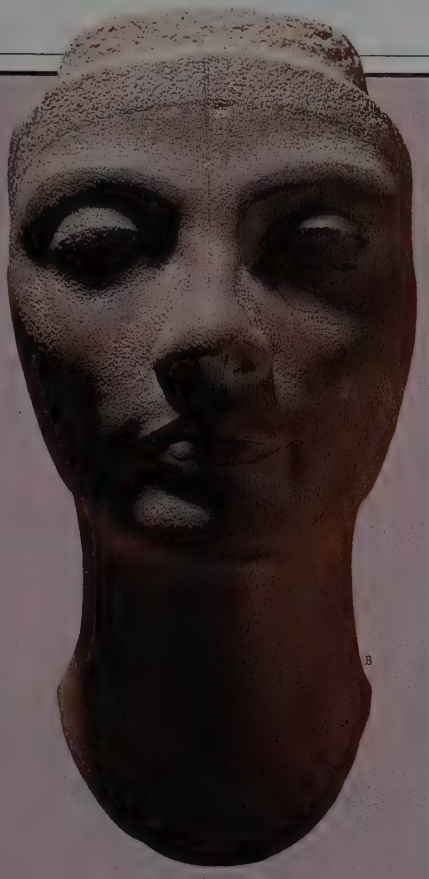
(Granite, XIIe dynastie, v. 1860 av. J.-C. ; musée Égyptien, Le Caire.)

AMARNA

Éphémère capitale d'Akhenaton et de Nefertiti, Amarna, qui s'appelait Akhetaton, « Horizon du disque », occupée à peine vingt ans, brutalement abandonnée et saccagée, a survécu.

Enfouies dans les sables, au-dessus du niveau des crues du Nil, ses substructions ont été retrouvées. Uniques vestiges de l'urbanisme sous les pharaons, ses temples, ses palais, ses quartiers administratifs, son village d'ouvriers ont été reconstitués en plan. Quantité de trésors ont été recueillis dans les ruines : archives diplomatiques d'Aménophis III et d'Akhenaton (rédigées en akkadien et inscrites en cunéiforme, la langue diplomatique du IIe millénaire av. J.-C.), stèles et, dans l'atelier du sculpteur Thoutmosis, une série de portraits de la famille royale.

En complète rupture avec la sérénité classique de Thèbes, chaque œuvre témoigne, parfois au prix de certaines outrances, du bouleversement spirituel de l'époque amarnienne. Cette quête de l'absolu, de l'intériorité, du frémissement de la vie a engendré des chefs-d'œuvre et profondément renouvelé l'inspiration artistique.



B - **La reine Nefertiti.**
(Musée du Caire.)

D - **Seneb et sa famille.**

Ce groupe en calcaire provient de Gizeh, du mastaba de Seneb, fonctionnaire de la fin de la VIe dynastie, v. 2400 av. J.-C. Vigueur du modelé et vérité des portraits, tout ici est d'une brutale réalité, de la difformité de Seneb, qui était nain, au geste de tendresse de son épouse. *(Musée du Caire.)*

E - **Dans une tombe thébaine,**

Menna, important scribe (1 500 ans après Ti), chasse au cœur de fourrés de papyrus et de lotus en compagnie de sa femme et de ses enfants. La nature est aussi luxuriante qu'à l'époque de Ti (v. ci-dessous), mais ici souplesse, transparence des vêtements et raffinement des parures sont caractéristiques de l'art du milieu de la XVIIIe dynastie. *(British Museum, Londres.)*

A - **Karnak : grand temple d'Amon.**

Ici la salle hypostyle, due à Seti Ier et Ramsès II, dont la forêt de colonnes (134 à chapiteaux papyriformes ouverts et 122 à chapiteaux papyriformes fermés) soutenait le plafond et les fenêtres à claustra de pierre.
Temple dynastique par excellence, il porte l'empreinte de chaque souverain depuis le Moyen Empire.

C - **Tombe de Ramosé à Thèbes.**

Ramosé était vizir sous Aménophis III v. 1400 av. J.-C. ; ici un jeune couple de son entourage familial. Finesse de la gravure, équilibre et élégance de la ligne, raffinement du détail, mais aussi une intense spiritualité régissent l'apogée du classicisme thébain juste avant le bouleversement amarnien.

F - **Tombeau de Ti à Saqqarah.**

Dans les sépultures privées, adoration et scènes d'offrandes sont associées aux activités quotidiennes ; ici, à droite, dans le mastaba de Ti, à Saqqarah, vers le milieu du IIIe millénaire, une scène de chasse à l'hippopotame. Roseaux et papyrus, représentés par l'espace cannelé, sont peuplés comme le fleuve d'une foule d'animaux.

ART DE LA GRÈCE ANTIQUE

SCULPTURE, PEINTURE

De la magie à l'expression de la vie. Déesse de la Fécondité, protectrice des morts dans les Cyclades du IIIe millénaire, ou déesse aux serpents de la Crète du IIe millénaire, l'une et l'autre participent encore des cultes magiques liés aux temps les plus reculés du paléolithique et du néolithique.

La création plastique grecque répond aux aspirations spirituelles de son temps et engendre les dieux à l'image, certes idéalisée, de simples mortels. Peu à peu libéré de l'influence de l'Orient (frontalité, corps peu modelé, enveloppé dans un long vêtement), l'artiste grec découvre le nu, le système des proportions du corps (le canon inventé par Polyclète), il évolue du sourire de la félicité archaïque à la sérénité glorieuse du premier classicisme de Phidias, devient plus sensible aux joies terrestres au IVe siècle av. J.-C., avant de percevoir l'inquiétude et la complexité du monde pour enfin traduire l'angoisse avec une violence expressionniste.

A

A - Art des Cyclades.

Schématisme et dépouillement, mais déjà apparaît la subtilité des jeux d'ombre et de lumière dans le marbre. Art des Cyclades, IIe millénaire. *(Musée national d'Athènes.)*

B

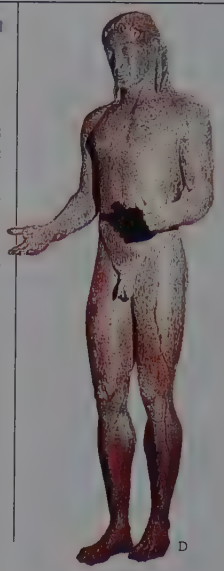
B - La déesse aux serpents.

Encore imprégnée du hiératisme proche-oriental, cette statuette, trouvée dans le palais de Cnossos, évoque tout le mystère du monde divin de la Crète minoenne du XVe s. av. J.-C. *(Faïence, musée d'Héraklion.)*

C - Phidias : les trois parques du Parthénon.

Avec Phidias, illustration de l'harmonie classique, calme des attitudes, richesse des drapés et qualité du modelé se répondent, mais idéalisation et observation naturaliste transcendent l'humain et déterminent la majesté divine. *(Fronton est, troisième quart du Ve s. av. J.-C. ; British Museum, Londres.)*

C



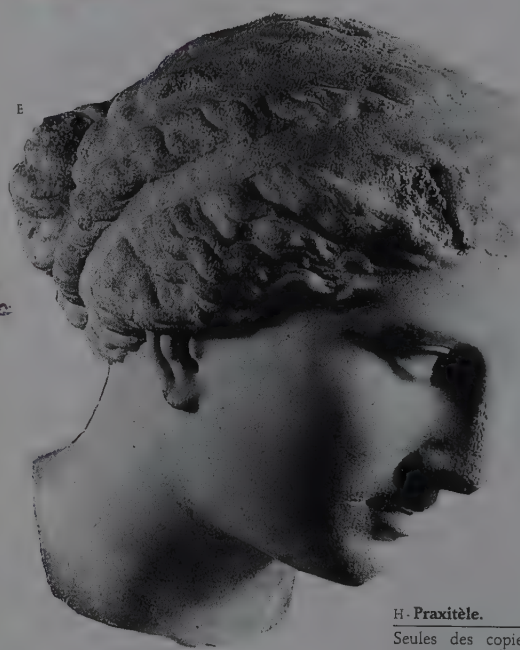
D

D - Apollon du Pirée.

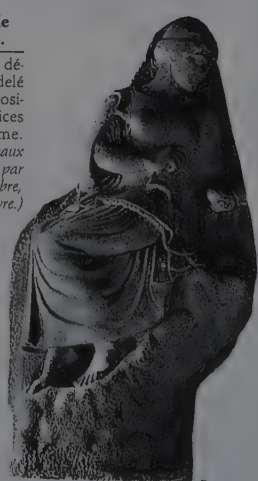
Découvert en 1959, lors de travaux au Pirée, ce grand bronze (1,92 m) représente le dieu dans l'attitude d'accueil recevant l'hommage des fidèles. Par souci de réalisme, les œuvres ne dépasseront plus la taille humaine et peu à peu la stricte frontalité sera abandonnée au profit du mouvement de la vie. *(V. 520 av. J.-C. ; Musée national, Athènes.)*

E - Aphrodite de Cnide.

Charme et sensualité mais encore, selon la tradition classique, grâce lointaine idéalisée marquent cette tête de l'Aphrodite de Cnide exécutée à l'époque hellénistique, encore imprégnée par l'esprit praxitélien. (Tête Kaufmann, *marbre ; musée du Louvre, Paris.*)



E



F

F - Métope du temple de Zeus à Olympie.

Grâce pensive de la déesse, vigueur du modelé et clarté de la composition sont annonciatrices du grand classicisme. *(Athéna recevant les oiseaux du lac Stymphale offerts par Héraclès, détail, marbre, v. 460 ; musée du Louvre.)*

G

G - Intérieur d'une coupe attique.

Cette coupe fut peinte v. 490 av. J.-C. par Douris et représente Éos et Memnon. Parmi les derniers artistes du style dit « sévère », Douris, remarquable dessinateur et peintre de la transition vers l'âge classique, privilégie la noblesse de la composition et l'élégance de la ligne. *(Musée du Louvre, Paris.)*

H

H - Praxitèle.

Seules des copies (ici, torse romain de l'*Aphrodite de Cnide*, Louvre) témoignent de la délicatesse du modelé de Praxitèle et de son rendu voluptueux du corps féminin, v. 350 av. J.-C. Inspiré selon la légende par la beauté de la courtisane Phryné, Praxitèle est le premier à dénuder complètement la déesse Aphrodite.

I

I - Lysippe : l'Agias.

Si Praxitèle décrit un monde à la grâce juvénile et sinueuse, Lysippe, qui conserve l'allongement du canon, tend au réalisme, individualise l'expression (il était le portraitiste officiel d'Alexandre). Mais surtout, ce grand novateur prend possession de l'espace et, par le rythme des attitudes, amène le spectateur à découvrir les différents angles de son œuvre. *(Copie romaine de l'œuvre de Lysippe, v. 320 av. J.-C.)*

ARCHITECTURE

De la forteresse monarchique à la cité voulue par le génie civique. Inventeurs du portique et du puits de lumière, adeptes des ouvertures multiples, les Crétois sont insensibles à la symétrie et leurs villes s'épanouissent autour d'un palais royal non fortifié. À partir du XVIe s. av. J.-C. dans le monde mycénien, protégée d'énormes remparts, la citadelle, symbole du pouvoir, abrite la résidence royale. La disposition axiale est de rigueur et le mégaron (salle où se trouve le foyer et le trône) est de plan rectangulaire comme le futur temple grec. Dès la fin du VIIe s. s'élaborent les principaux ordres d'architecture : dorique, ionique et plus tard corinthien. Avec le Ve s. apparaît pour la première fois le souci d'un plan d'ensemble et la conception de bâtiments réservés aux magistrats au sein d'un ensemble, l'agora. L'urbanisme fonctionnel est né peut-être lors de la reconstruction de Milet, totalement détruite par les Perses (Hippodamos de Milet serait le créateur du plan en damier). Milet, la première, présente un plan par zones d'activités (publiques, résidentielles, portuaires). Avec Alexandre le Grand, urbanisme fonctionnel et monumental s'allient. Bientôt, cette architecture civile, qui à l'origine participait à la vie collective des citoyens, devient par l'ampleur de son programme le symbole de la puissance fastueuse des souverains orientaux hellénistiques.

C

C - **Mycènes, la porte des lionnes.**

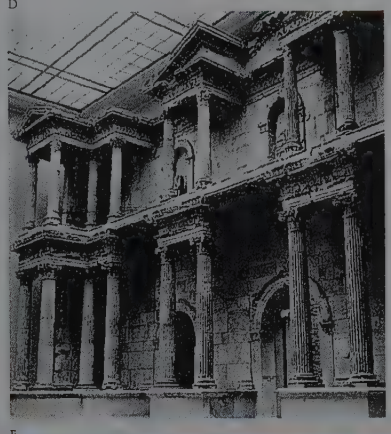
Ce thème des fauves affrontés de part et d'autre de la colonne, symbole du palais, trahit encore l'influence orientale, mais l'enceinte (300 m) en appareil cyclopéen, témoigne de la puissance défensive, au XIVe s. av. J.-C., du royaume des Atrides.

A

A - **La gigantomachie du grand autel de Pergame.**

Programme architectural grandiose animé de terrasses, ordres composites et décor envahissant mais aussi dynamisme et densité de l'expression, telles sont les composantes de l'école de Pergame. *(Détail de la frise est : Athéna et Alcyonée, 180-160 av. J.-C. ; Berlin, Staatliche Museen.)*

D



D - **Porte sud de l'agora de Milet.**

Les Romains restaurent et embellissent la ville ; luxuriant, le décor n'a désormais plus aucune fonction architectonique. (1er s. apr. J.-C.)

B

B - **Le Parthénon d'Athènes.**

C'est Périclès qui décide de réaménager l'Acropole d'Athènes. Les architectes Ictinos et Callicratès travaillent de concert avec Phidias et créent avec le Parthénon (447-432 av. J.-C.) un chef-d'œuvre de mesure et d'harmonie où l'ordre dorique régit les colonnades extérieures et l'ordre ionique les espaces intérieurs.
Au premier plan, l'une des colonnes des Propylées (437-432) conçues par Mnésiclès et parfaitement intégrées dans l'ensemble de l'Acropole.
Dédié à la gloire d'Athéna Polias, le Parthénon abritait une statue chryséléphantine de la déesse, œuvre perdue de Phidias connue par les textes anciens.

E

E - **L'Érechthéion.**

Sévérité et clarté du rythme du Parthénon s'opposent à la complexité brillante de l'Érechthéion, conçu (421-406) pour abriter les plus vieux cultes d'Athènes – source de Poséidon, olivier d'Athéna, tombeau de Cécrops, etc. –, diversité qui vaut à l'ensemble son manque d'unité. Si les caryatides du porche sud, attribuées à l'atelier d'Alcamène, restent dans la lignée de Phidias, en revanche un esprit neuf anime la composition architecturale, fondée sur l'élégance, la légèreté des proportions et sur l'effet décoratif, que favorise la richesse de l'ordre ionique.

F

F - **Délos.**

L'architecture domestique hellénistique s'épanouit pleinement à Délos. Le portique qui protège de la chaleur ou la citerne deviennent courants, ainsi que la maison à péristyle et citerne sous la cour dallée ou mosaïquée. L'architecte désormais se préoccupe non seulement de la vie religieuse et civique, mais aussi de la vie quotidienne.

ART ROMAIN

BÂTISSEURS ET CONQUÉRANTS

MARQUÉE par la Grèce et l'Orient, par l'Étrurie et toute l'Italie, la civilisation romaine n'en conserve pas moins son identité. L'architecture témoigne du génie créatif des Romains ; non seulement on leur doit certains types de monuments (forum, thermes, amphithéâtre, basilique et arc de triomphe) mais surtout ils inventent la technique du blocage (noyau central constitué de matériaux divers liés au mortier, dissimulé ensuite par un parement de chaque côté). Grâce à cette maçonnerie bien moins onéreuse que la pierre appareillée, coupoles et voûtes s'épanouissent sans problème et l'association arc-colonnade rythme le paysage.

Ainsi ces conquérants bâtisseurs, servis par leurs institutions et par une architecture citadine fonctionnelle, véhiculent la romanisation, ferment de la prospérité.

LES ÉTRUSQUES

Les Étrusques, peuple énigmatique, initiateur des Romains, ont été rendus à la vie par leurs cités des morts.

Tarquinia, Cerveteri, Chiusi, Véies, etc., forment de vastes nécropoles où les tumulus alignés le long d'une voie sépulcrale recouvrent un ou plusieurs hypogées. Les chambres funéraires reproduisent l'habitation ; le plafond imite un toit à double versant avec poutre faîtière apparente, portes et fenêtres sont simulées et peintes et des banquettes sont creusées dans la roche. Sur les parois, des peintures aux couleurs vives illustrent jeux, danses et festins souhaités aux défunts, comme en témoigne ce flûtiste de la tombe du Triclinium (v. 470 av. J.-C., musée de Tarquinia).

Nombreuses et variées sont les offrandes funéraires (nourriture) enfermée dans des jarres, vaisselle en *bucchero* noir et brillant, lits en bronze, riches parures d'or ou sarcophages reproduisant les traits du défunt. Elles nous révèlent un peuple prospère, aux échanges commerciaux aussi divers que lointains, qui avait organisé ses villes des morts à l'image de ses riches métropoles.

E

E - **Flûtiste, tombe du Triclinium.**

A

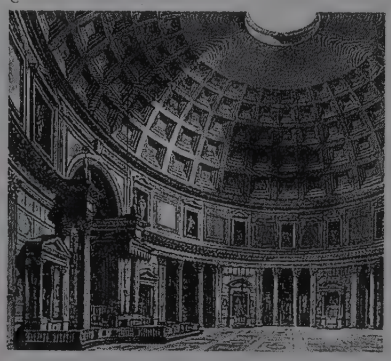
A - **La maison des banquiers Vetii.**

C'est un bel exemple de la maison *(domus)* du Pompéi de la dernière période (v. 60 apr. J.-C.), qui se développe autour de l'atrium et du péristyle à jardin. Elle est célèbre pour son décor peint du IVe style où triomphent éléments décoratifs et illusions architectoniques.

B - **Statue équestre de Marc Aurèle.**

Réalisme du portrait selon l'esprit romain et majesté divine d'origine orientale font de l'ensemble, érigée au Latran du vivant (161-180) de l'empereur, un modèle d'équilibre, d'harmonie et de puissance. Protégée de la destruction au Moyen Âge par son identification avec Constantin, elle inspire les statues équestres de la Renaissance. Lorsque Michel-Ange réaménage (1538) le Capitole à Rome, il la restaure, dessine son socle et l'implante sur la place.

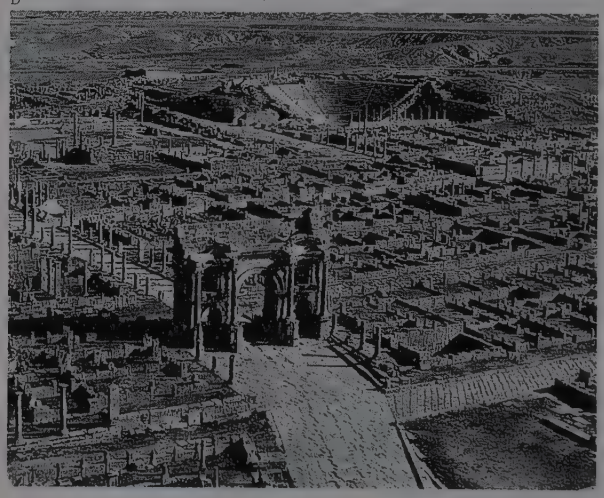
C



C - **Intérieur du Panthéon.**

Élevé sous Agrippa, à Rome, ce temple dédié aux sept divinités planétaires (transformé en église depuis le VIIe s.) est l'un des chefs-d'œuvre du règne d'Hadrien (117-138), qui l'a restauré. Tout, du jeu des arcs et des pilastres qui supportent la coupole surbaissée au rythme des exèdres et au chatoiement du revêtement de marbre, a été conçu, à la différence d'un temple grec, pour être vu de l'intérieur.

D



D - **Timgad.**

Colonie militaire de Trajan fondée en 100 apr. J.-C., en Algérie, elle a été créée sur un site vierge selon le plan orthogonal qui régissait les camps militaires avec deux grands axes perpendiculaires, bordés de portiques : le N.-S., ou *cardo maximus,* et l'O.-E., ou *decumanus maximus,* ici au premier plan avec l'arc de Trajan. Onze rues dans chaque sens partageaient la ville en *insulae* régulières. Le forum se trouvait à l'intersection des deux axes principaux. C'est la ville romaine dans sa perfection.

F

F - **Le Colisée, à Rome.**

Il a été construit au Ier s. apr. J.-C. par les Flaviens. L'amphithéâtre est une création typique de cette civilisation romaine soucieuse des distractions populaires (ici, plus de 50 000 spectateurs). Sa façade ordonnée selon les trois ordres (toscan au rez-de-chaussée, ionique et corinthien), qui a tant impressionné la Renaissance, montre combien les organes de la structure grecque n'ont plus désormais qu'un rôle décoratif.

G - **Colonne Trajane.**

Prototype des colonnes triomphales ultérieures et conçue par Apollodore de Damas, l'architecte de Trajan, elle a été érigée sur le forum de Trajan pour commémorer ses victoires (101, 107) contre les Daces. Enroulée sur toute sa hauteur (40 m), son décor sculpté (près de 200 m et 2 500 personnages) illustre les exploits militaires : ici, la construction d'un camp fortifié.

ART DE L'EUROPE CELTIQUE (AV. J.-C.)

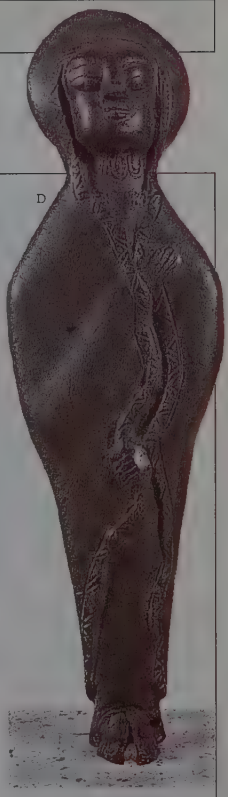
ARISTOCRATIE GUERRIÈRE

DE RARES TEXTES littéraires classiques mais de nombreuses découvertes archéologiques nous permettent d'interpréter cet âge du fer européen, divisé en deux périodes : la première de 900 à 500 av. J.-C., dite *de Hallstatt,* la seconde jusqu'à la conquête romaine, dite *de La Tène.*

En Espagne, la fructueuse juxtaposition des Celtes aux Ibères donnait la civilisation celtibère, alors que les Celtoligures se développaient dans le sud de la France et que dans le reste de la Gaule, dans l'Europe du moyen Danube, dans l'archipel britannique et le Danemark s'épanouissaient des ethnies celtiques très variées. Toutes excellaient dans la métallurgie du fer, partageaient les mêmes croyances religieuses et acceptaient l'autorité d'une aristocratie guerrière, incinérée ou inhumée dans d'opulentes sépultures à char.

Puissamment originale, l'expression artistique privilégie la schématisation, la complexité du jeu des courbes, la décomposition, jusqu'à la métamorphose, du motif, qui, de végétal, devient monstre annonciateur du bestiaire du Moyen Âge.

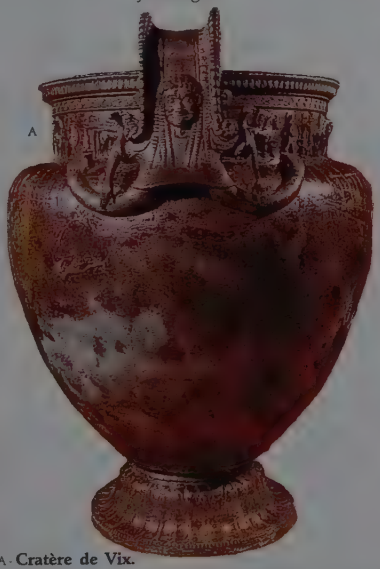
C



D

C, D - **La *Dame d'Elche* et une orante.**

L'orante (D) couverte d'un long voile reflète toute la noblesse farouche de l'époque archaïque. *(Ex-voto en bronze déposé au VIe s. av. J.-C. dans le sanctuaire rupestre du Despeñaperros [Musée archéologique de Madrid].)* En revanche, les traits fins et réguliers de la *Dame d'Elche* (C), parée de riches atours et sculptée dans le calcaire entre le Ve et le IIIe s. av. J.-C., trahissent l'influence grecque *(Musée archéologique de Madrid).* Contraste révélateur de la richesse et de la diversité de la civilisation des Ibères.



A

A - **Cratère de Vix.**

Lieu stratégique qui commandait la route de l'étain venant de Cornouailles, le mont Lassois avait été fortifié durant le premier âge du fer. Au pied de l'oppidum se trouvait la riche sépulture sous tumulus d'une princesse qui, entre autres trésors, livra cet énorme (1,54 m de haut) cratère en bronze. Exécuté v. 530 av. J.-C. en Grande Grèce, ce type de vase, qui pouvait contenir plus de 1 000 litres, servait au mélange de l'eau et du vin ; mais il est possible que, dans le monde celtique, il ait servi au rituel de l'immolation humaine par immersion représentée sur l'une des plaques du chaudron de Gundestrup. *(Musée de Châtillon-sur-Seine.)*

B

B - **Char cultuel de Strettweg.**

Il représente la procession, encadrée de guerriers nus à cheval, qui précède le sacrifice du cerf. Il a été découvert près de Graz en Autriche, accompagné d'un riche mobilier funéraire, dans la tombe sous tumulus d'un prince hallstattien incinéré au VIe s. av. J.-C. *(Bronze, VIIe s. av. J.-C. ; Landesmuseum Joanneum, Graz.)*

E

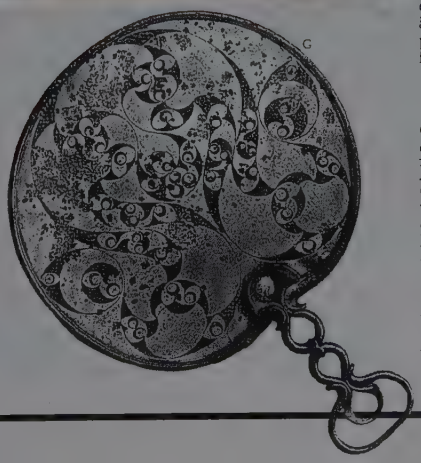
E - **Le chaudron de Gundestrup.**

Recueilli dans le nord du Jylland, il est constitué de plaques d'argent doré travaillé ou repoussé. Le panthéon celtique (ici Cernunnos, le dieu aux bois de cerf) y est associé à des scènes guerrières et rituelles. *(Argent, v. le Ier s. av. J.-C., musée de Copenhague.)*

F

F - **Statue bicéphale de Roquepertuse.**

Perché sur un éperon rocheux, l'oppidum de Roquepertuse abritait un sanctuaire celtoligure. La découverte d'un portique à alvéoles servant à l'exposition des crânes a accrédité les récits horrifiés des historiens romains qui décrivaient ces rituels celtiques. Moyen d'expression par excellence des Méditerranéens, la sculpture sur pierre du IIIe s. av. J.-C. (ici deux têtes adossées) est parfaitement intégrée à l'ensemble qui, pilonné par les boulets romains, fut détruit entre 125 et 123 av. J.-C.



G

G - **Revers du miroir de Desborough.**

Jeux de surfaces lisses et des chevrons gravés, savants réseaux de courbes et triskèles présentent l'apogée du répertoire décoratif celte, dont les enlumineurs irlandais du haut Moyen Âge seront les dignes héritiers. *(Northamptonshire, bronze, Ier s. av. J.-C. ; British Museum, Londres.)*

ART BYZANTIN

EXPRESSION DE LA FOI ET DU DOGME

HELLÉNISME, orientalisme et romanité sont les fondements de cette civilisation dont l'art essentiellement spirituel est tout à la fois garant du dogme et propagateur de la foi. À partir du plan basilical à la romaine s'élabore bientôt le plan d'un sanctuaire où rites et processions peuvent mieux s'accomplir ; dès lors, architecture et programme iconographique participent du symbolisme religieux : la coupole, évocation du ciel, est réservée au Christ, l'abside à la Vierge de l'Incarnation, alors que l'univers terrestre des nefs est celui de saints personnages ou de scènes de la vie de Jésus-Christ.

Intense spiritualité mais aussi parfaite connaissance du naturisme de l'Antiquité ont ainsi fait de l'empire byzantin le ferment de la Renaissance en Occident.

A

A - Icône.

Intermédiaire entre le monde divin et le monde terrestre, l'icône fait partie intégrante de la liturgie orthodoxe et l'hommage rendu à l'image va à son prototype. Cette célèbre icône, dite *Vierge de Vladimir*, a été commandée à Constantinople par un prince de Kiev, puis offerte à la cathédrale de Vladimir. Elle a été l'inspiratrice de toutes les Vierges de tendresse ultérieures. *(Galerie Tretiakov, Moscou.)*

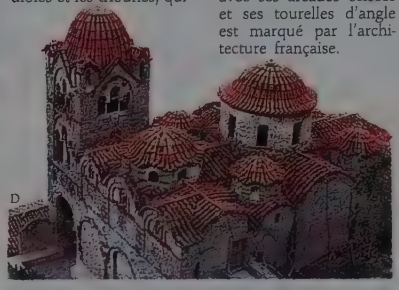
C

C - Église de la Sainte-Croix d'Aghtamar.

Elle fut construite en 921 sur une île proche de la côte S. du lac de Van. Si le plan architectural reste inspiré par Byzance, l'ensemble en diffère profondément par l'emploi de la pierre appareillée, qui régit tant la forme conique des coupoles que l'ornementation des façades, animées de reliefs sculptés dans la masse de la pierre.

D - La Pantánassa.

Cette église d'un couvent de Mistra, construite v. 1420, témoigne d'un éclectisme architectural. Constantinople inspire le chevet à pans, les absidioles et les tribunes, qui permettaient au prince d'assister à l'office ; le parement cloisonné qui orne l'ensemble de l'édifice relève de l'école grecque alors que le clocher avec ses arcades brisées et ses tourelles d'angle est marqué par l'architecture française.



D

L'EUROPE ORIENTALE, CONSERVATOIRE DE L'ORTHODOXIE

Aux confins N.-O. de la plaine russe, Novgorod l'opulente envoie chaque année, depuis le XIe s., une caravane à Constantinople. Marchands, pèlerins vers la Terre sainte ou artistes, tel au XIVe s. Théophane le Grec, le maître de Roublev, suivent le long parcours du Dniepr. Ainsi, l'église Sainte-Sophie de Novgorod, directement inspirée par son homonyme de Kiev et par Byzance, présente certains traits typiques : tendance à la verticalité, accentuée par les fenêtres étroites et les coupoles bulbeuses supportées par de hauts tambours ; portes en bronze imitant celles des Byzantins mais réalisées par un maître de Magdeburg ; enfin, façade en stuc blanchi.

E

B - Sainte-Sophie de Novgorod.

B

B - Sainte-Sophie de Constantinople.

En 5 ans (532-537), Anthémios de Tralles et Isidore de Milet, architectes de l'empereur Justinien, construisirent avec cette église (dédiée à la Sagesse divine) un chef-d'œuvre unique avec sa gigantesque coupole (31 m de diamètre à 55 m du sol), percée de 40 fenêtres et centre absolu de l'édifice. Austère nudité et puissance des masses extérieures contrastent avec l'élégance intérieure, où le jeu des demi-coupoles, des arcs et des piliers répond à l'extraordinaire luminosité, au chatoiement des mosaïques et à la polychromie des marbres du revêtement.

F

F - Sant' Apollinare Nuovo, à Ravenne.

Basilique à deux rangées de colonnes et toit de charpente, cette église, fondée par le roi goth Théodoric, est encore dans la mouvance romaine. Mais tradition antique et apports byzantins s'allient dans la mosaïque pariétale (ici : mur sud, le palais de Théodoric et la procession des martyrs), étonnante par la richesse de sa palette et la qualité de ses fonds d'or (obtenus grâce à une feuille d'or collée à l'arrière de chaque tesselle de verre).

G

G - Église Sveti Pantelejmon, à Nerezi.

Elle a été construite en 1164 près de Skopje en Yougoslavie par Alexis Comnène, cousin de l'empereur Manuel Ier. Le décor de fresques, probablement dû à des artistes venus de Constantinople, reflète un esprit neuf où rythme de la composition, souplesse de la ligne et tendance au réalisme s'allient à une sobre tension dramatique, écho de l'angoisse et de la détresse ressenties par la société de l'époque.

ART DE L'ISLAM

FERVEUR RELIGIEUSE ET FOISONNEMENT RÉGIONAL

AU GRÉ de ses conquêtes, l'islam côtoie les traditions artistiques des chrétiens à Jérusalem et à Byzance, celles de l'Antiquité hellénistique en Syrie, celles des Sassanides dans le domaine iranien. Diversité qui génère un art qui puise son originalité dans l'inébranlable foi en l'islam, dans le strict respect des dogmes, mais qui, par son expansion, la multiplicité et la vitalité de foyers locaux, échappe à une stérile uniformité.

D

D - La mosquée de Cordoue.

C'est un précieux vestige de l'islam classique des califes omeyyades ; ci-dessus, détail de l'extraordinaire complexité du jeu des arcs polylobés et des arcs brisés qui nervurent la coupole (Xe s.) de la salle du mihrab.

E

E - Grande mosquée d'Ispahan.

(Coupole de la salle nord [XIe s.].) L'époque seldjoukide en Iran (1038-1186) correspond à la mise au point du plan de la mosquée à 4 iwans et à la sobriété du décor obtenu par le savant agencement de la brique : arcs entrecroisés et trompes d'angle subdivisées en petites niches (les *muqarnas,* ou *stalactites*) forment l'articulation de la coupole iranienne.

A

A - Madrasa du sultan Ḥasan, au Caire.

(Cour intérieure et fontaine à la coupole ornée d'un bandeau épigraphique.) Cette école religieuse fut construite (1356-1363) en pierre appareillée selon le plan iranien à 4 iwans, disposition particulièrement adéquate pour ce collège où étaient enseignés les quatre rites de l'islam sunnite. Austère grandeur de l'architecture, sobriété du décor et originalité de la conception en font un véritable hymne érigé au triomphe de l'islam.

F

F - L'Alhambra de Grenade.

Il a été construit au XIVe s. par deux souverains nasrides. Chaque palais est organisé autour de deux patios : la cour des Myrtes et, ci-dessus, la cour des Lions. Malgré son époque tardive, ce rare témoignage de l'architecture civile, au décor exubérant, permet d'imaginer les fastes de la vie palatine.

B

B - Mausolée de Tīmūr Lang.

À l'écart de Samarkand, qui fut la capitale de Tīmūr Lang, se trouve Chāh-e Zendeh, « Chah vivant », la fastueuse nécropole des Timurides. Ici, le Gur-e Mir (1405), mausolée de Tīmūr Lang. Façade rythmée d'arcs brisés, iwan (porche d'entrée) et luxuriance du décor tapissant de faïences et de briques émaillées sont significatifs de la maturité de l'architecture iranienne.

G

G - Grande mosquée Sīdī ʾUqba.

Fondée en 670, à Kairouan (Tunisie) ; son état actuel remonte à 836. Prototype de l'architecture religieuse en Afrique du Nord par l'ordonnance de sa salle de prière, elle possède l'une des plus grandes cours qui soient, et son minaret (724-727), encore inspiré par les clochers syriens, est le plus ancien de l'islam.

C

C - La mosquée Selimiye, à Edirne.

C'est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecte Sinan, dont la manière de concevoir les coupoles participe à la fois des traditions iraniennes, de celles des Seldjoukides mais aussi de celles des Byzantins à Sainte-Sophie.

H

H - Le Tādj Maḥall.

Mausolée de l'épouse préférée, Mumtāz Maḥall, du souverain moghol Chāh Djahān, le Tādj Maḥall (1631-1641) encadré de ses deux mosquées, dont l'une, factice, n'est là que par souci d'harmonie, représente la perfection du programme mosquée funéraire-mausolée-jardin.

ART DE LA CHINE ANCIENNE

ÉVOLUTION ET CONTINUITÉ

C'EST AU LONG de quatre millénaires que se poursuit l'évolution de l'art chinois, avec cependant, dès les origines, l'affirmation de traditions immuables. Ainsi celle des formes rituelles des vases en bronze servant au culte des ancêtres, fixées dès les Shang du XVIIe s. av. J.-C. et inspirées de celles du néolithique. L'ordonnancement des bâtiments impériaux de la dynastie des Zhou est déjà conçu en fonction des rites accomplis par le souverain, comme le seront ceux construits une vingtaine de siècles plus tard par la dynastie Ming dans la Cité interdite à Pékin. L'écrit nous laisse le souvenir de calligraphes et de peintres à l'apogée de leur art au VIIe ou au VIe s. av. J.-C. ou encore celui de Wang Wei, qui, au VIIIe s. apr. J.-C., codifie les éléments du paysage ; on lui attribue l'invention de la peinture au lavis monochrome et il est devenu le parangon de tous les peintres lettrés. Ainsi, la tradition se tranforme en inépuisable source d'inspiration.

A

A - Cheval volant au pied posé sur une hirondelle aux ailes déployées.

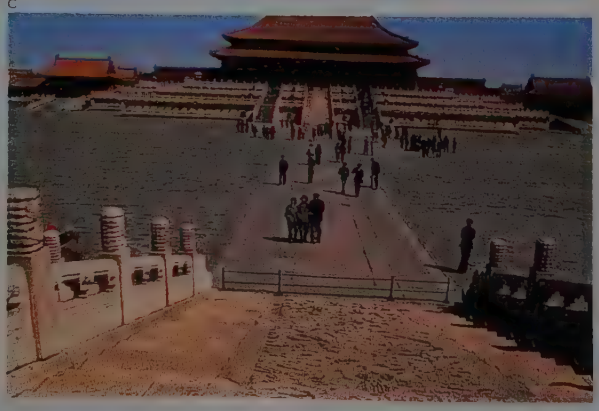
Il se dégage de cette œuvre un extraordinaire dynamisme. Elle fait partie d'un élément de cavalerie au complet, en bronze, disposé en formation militaire, découvert parmi 220 objets dans la tombe (au Gansu) d'un général des Han orientaux (23-220 apr. J.-C.).

B

B - Pagode de Xi'an.

Actuelle capitale du Shaanxi, Xi'an (ou Singan) fut plusieurs fois capitale impériale, notamment sous le nom de Changan sous les Tang, qui construisent en 652 un ensemble monastique : le temple de la Bienveillance avec cette pagode, Dayanta (pagode des oies sauvages), plusieurs fois restaurée. En Chine, la pagode a la même fonction que le stupa en Inde.

C



C - Cité interdite de Pékin : le Taihedian.

Ou le pavillon de l'« Harmonie suprême ». Fondé en 1627 et plusieurs fois restauré, il a été érigé sur une terrasse de marbre blanc à trois gradins et couvert de la typique double toiture à croupe soutenue par 24 colonnes en bois de camphrier. C'est le plus imposant des bâtiments de la partie officielle de la Cité interdite, où le souverain était intronisé et où se déroulaient les cérémonies de son anniversaire, celles du solstice d'hiver ou du 1er jour de l'année lunaire.

D

D - Bodhisattva de Yungang (ou Yun-kang).

Il provient d'un sanctuaire rupestre du N. du Shanxi. Si l'influence de l'Inde du Gāndhāra est encore sensible, l'allongement du canon et la nervosité angulaire et hiératique des drapés appartiennent à la Chine et annoncent le très beau style de Longmen. *(Pierre, musée Cernuschi, Paris.)*

TROIS REGARDS

Ciel, terre et eau sont les éléments essentiels du paysage monochrome chinois, qui a pour vocation de rendre l'harmonie de la nature mais aussi de transcrire un message spirituel, un état d'âme. En voici trois exemples :
– conception grandiose, au style puissant et contrasté, de Fan Kuan (ou Fan K'ouan), représentant le grand art classique de la fin du Xe-début du XIe s. et la maturité de l'époque Song ;
– dépouillement extrême de l'écriture de Ni Zan (ou Ni Tsan) [1301-1374], peintre lettré par excellence de l'époque Yuan ;
– manière insolite au trait violent jouant pleinement du concentré ou du dilué de l'encre de Bada Shanren (ou Pa-ta Chan-jen), pseudonyme de Zhu Da, l'individualiste (1625-1705) qui, lors de la chute des Ming, pour ne pas collaborer à l'ordre des envahisseurs mandchous, entre en religion et se fait passer pour muet.

E

E - Ni Zan.

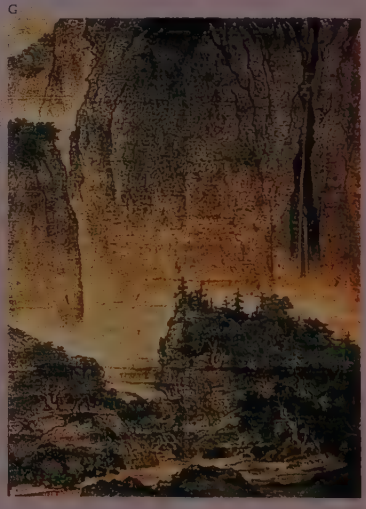
Paysage d'automne. *(Musée national, Tōkyō.)*

F

F - Bada Shanren.

Paysage. *(Musée Guimet, Paris.)*

G



G - Fan Kuan.

Voyageurs dans les gorges d'un torrent. *(Musée de Taibei, Taiwan.)*

H

H - Vase rituel en bronze.

Sa forme, dite « jue », issue du néolithique, est l'une des plus anciennes. Ce vase servait à chauffer les liquides. Extrêmement stylisé, le décor est constitué du masque de taotie (monstre aux yeux globuleux). [Dynastie Shang, phase de Zhengzhou (ou Tcheng-tcheou), XVIe-XVe s. av. J.-C.]

ART DU JAPON ANCIEN

VÉNÉRATION du lieu où dans la nature s'exprime le divin, selon le précepte shintō, empreinte culturelle du bouddhisme indien venu par le continent chinois et enfin profonde influence du bouddhisme zen ont marqué la culture et l'art du Japon ancien.

Mais son art de la transposition et par là même du renouvellement lui confère sa force et son originalité, qui jusqu'à nos jours ont fasciné l'Occident et particulièrement l'esthétique de l'époque contemporaine.

A

A - Jōchō : Amida Nyorai.

Ce bois laqué (1053) fut commandé par Fujiwara Yorimichi pour le Byōdō-in, sa résidence à Uji, où il est conservé. Ce colossal (3 m) chef-d'œuvre de l'artiste a fixé pour plus de 100 ans le canon de la représentation japonaise d'Amida, le bouddha de la compassion.

B

B - Utamaro Kitagawa.

L'estampe japonaise est dite *ukiyo-e*, ou « images du monde flottant », nom donné aux lieux de plaisir d'Edo (auj. Tōkyō) qui ont inspiré les artistes japonais. Chantre de la grâce et de la beauté féminine, Utamaro (1753-1806) est célèbre pour le raffinement de ses coloris.

C

C - Le temple d'Ise.

C'est l'un des hauts lieux du shintoïsme, dont l'architecture en bois perpétue, grâce au rituel de la reconstruction à l'identique tous les vingt ans, un art de construire antérieur à 693, première année de célébration de ce rite.

D

D - Le Hōryū-ji à Nara.

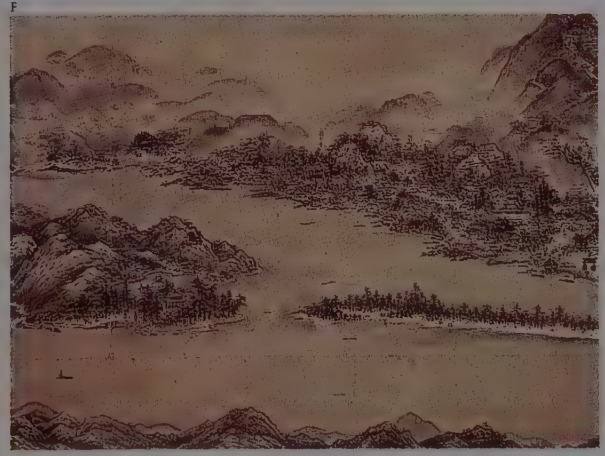
C'est le plus ancien monastère bouddhique (VIIe s.) du Japon et le plus ancien exemple de l'architecture en bois. Ses caractères chinois sont évidents, mais la subtile disposition asymétrique des bâtiments, au sein de l'enceinte-galerie, est de goût japonais.

E

E - Sōtatsu Nonomura.

Partie droite du paravent de la *légende de Sekiya* (la rencontre de Genji et d'Utsusemi, dame de la cour, épisode du roman le *Genji Monogatari*), or et couleurs sur papier. Stylisation et même géométrisation (ici, les collines verdoyantes), sens de la composition et de l'espace, richesse de la palette font de Sōtatsu le décorateur le plus original de son temps (première moitié du XVIIe s.), insensible à l'influence de la Chine, mais profondément imprégné de l'art pictural ancien du Japon (le *Yamato-e*). *[(V. 1630, fondation Seika-Do, Tōkyō.)]*

F



F - Sesshū (1420-1506) : paysage d'Amano-hashidate *(le Pont du ciel, 1520-1506).*

Franchise et liberté du trait, réalisme de la conception (le nom de chaque petit village est indiqué) et lumière spirituelle se conjuguent dans cette dernière et capitale réalisation du initiateur du lavis japonais dégagé de la prégnance chinoise. *(Commission pour la protection des biens culturels, Tōkyō.)*

G

G - Hokusai Katsushika.

Pluie d'orage (1831), estampe extraite des *Trente-Six Vues du mont Fuji*. L'homme aux trente signatures marquait ainsi chaque stade de ses recherches. Thème favori des artistes, le mont Fuji a inspiré à Hokusai (1760-1849) deux célèbres suites d'estampes : *les Trente-Six Vues* (1831-1833) et *les Cent Vues du mont Fuji* (1834), dont chacune des planches témoigne de son génie et de sa hardiesse.

ART DE L'INDE NON ISLAMIQUE

UN ART RELIGIEUX

SUPPORT de la dévotion, l'expression artistique est essentiellement religieuse. Le bouddhisme, avec le récit des vies de Bouddha, parmi lesquelles les *Jataka,* avec le jaïnisme ou l'hindouisme, avec la diversité de son panthéon et les épopées du *Rāmāyaṇa* ou du *Mahābhārata,* fournissent à l'art plastique une foule innombrable de sujets. Malgré leur stricte codification, les réalisations échappent pendant plusieurs siècles au stéréotype ; comme le fidèle en contemplation, l'artiste créateur trouve dans la réalisation de l'œuvre une médiation entre l'homme et le divin.

A

A - Bouddha de Sārnāth.

Qualité du modèle, pureté de la ligne mais surtout intériorité et souverain détachement marquent l'art bouddhique à son apogée sous la dynastie Gupta. *(Grès rose, Vᵉ s., Archaeological Museum, Sārnāth.)*

B

B - Ajaṇṭā.

Ce site du Mahārāshtra abrite un ensemble monastique rupestre bouddhique déjà en activité au IIᵉ s. av. J.-C. L'architecture en bois des origines y est reproduite taillée dans la roche. Bien que d'inspiration religieuse, les fresques illustrent l'élégance raffinée de la vie de cour.

C

C - Stupa principal de Sāñcī.

Dérivé du tertre funéraire, le stupa, monument reliquaire ou commémoratif, abritait une relique du Bouddha. Les rites de circumambulation se pratiquaient au pied du dôme dans l'espace délimité par la balustrade (vedika), auquel on accédait par quatre porches (torana) ornés de sculptures. La circumambulation est une pratique magico-religieuse méditative, qui consiste à faire à pied le tour d'un objet, d'un emplacement, d'une personne. *(Madhya Pradesh, IIᵉ-Iᵉʳ s. av. J.-C.)*

D

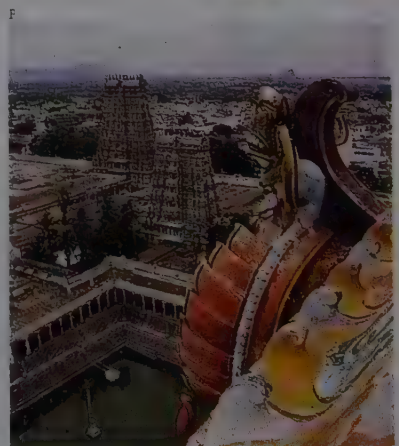
D - Indus : buste d'homme.

Il s'agit peut-être d'un roi-prêtre, provenant de Mohenjo-Daro, l'une des villes florissantes de la civilisation protohistorique de l'Indus qui s'épanouit du IVᵉ millénaire aux alentours de 1000 av. J.-C. *(Stéatite, IIIᵉ millénaire, National Museum of Pakistan, Karāchi.)*

E

E - Bhubaneswar.

Cette ville sacrée sivaïte depuis le Vᵉ s. possède, avec le Liṅgarāja (v. 1000), le plus parfait exemple de hautes tours curvilignes qui surmontent la cella et sont reliées à d'autres tours, moins hautes. Exemple type parmi les architectures locales sacrées de l'Orissa.



F

F - Madurai.

Alors que l'islam domine le Nord, dans le Sud le temple devient une ville sacrée. Ici à Madurai le temple de Miṇākṣī (XVIIᵉ s.), exemple de cette ferveur. (Au 1ᵉʳ plan, la piscine sacrée, entourée d'une galerie hypostyle ; et, au fond, les hauts porches d'enceinte.)

G

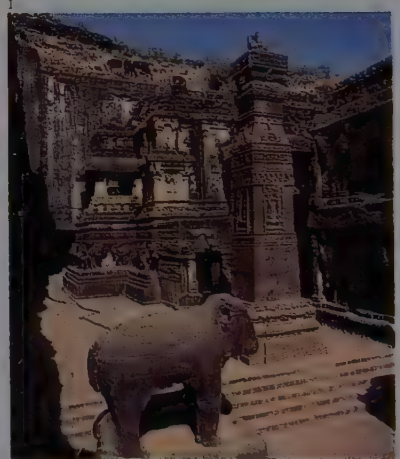
G - Śiva Vīnādhara Dakṣināmūrti.

Ou Śiva maître des arts et des lettres. Śiva est, avec Brahmā et Viṣṇu, l'un des trois grands dieux de l'hindouisme. Il symbolise les pouvoirs opposés de la création et de la destruction. Ce bronze est caractéristique de la stricte obéissance aux lois canoniques, mais aussi du rythme de l'art hindouiste à cette époque dans l'Inde du Sud. *(XIᵉ s., musée Guimet, Paris.)*

H

H - Balustrade du stupa d'Amarāvatī (Andhra Pradesh).

Ce médaillon du IIᵉ s. apr. J.-C. représente Bouddha apaisant Nalagiri, l'éléphant furieux. Personnages penchés à leur fenêtre, rues encombrées, panique de la foule, le sculpteur a rendu avec saveur cette animation citadine opposée au calme de Bouddha, désormais représenté sous l'apparence humaine. *(Government Museum, Madras.)*



I

I - Le Kailāsa d'Ellorā.

Il symbolise la demeure mythique de Śiva dans la montagne du même nom dans l'Himālaya. Entièrement taillés dans la roche volcanique, sanctuaire et dépendances (près de 100 m de long) sont l'étonnante transposition dans la pierre de la cosmologie brahmanique.

ART DE L'ASIE DU SUD-EST

UN GÉNIE PROPRE

LA LONGUE ROUTE maritime des échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine a aussi été celle de l'expansion de la culture et des religions de l'Inde, en particulier du bouddhisme. Moines et lettrés qui suivaient les marchands s'installaient, au gré des étapes, auprès de l'élite dirigeante, implantaient le sanskrit comme langue savante et suscitaient les fondations pieuses : Bārābudur allait devenir un lieu célèbre de pèlerinage pour les fidèles venus de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est ou de la Chine. Ainsi vivifiée par l'essor indien, chacune de ces régions élabore un art essentiellement religieux, qu'elle enrichit de son génie propre.

D

D - **Fronton provenant du temple de Banteay Srei.**

Exemple de la délicatesse du décor architectural des temples-montagnes des Khmers, ce fronton illustre la légende de la belle apsaras (nymphe céleste) Tilottama, qui a amené deux frères démons à s'entretuer pour elle. La bordure flamboyante représente le Nāga, serpent polycéphale, l'un des thèmes favoris des sculpteurs khmers. L'art de Banteay Srei (temple d'un dignitaire) semble, par sa douceur et son raffinement, être une réaction contre l'art de la capitale Angkor. *(Grès rose, 967 ; musée Guimet, Paris.)*

A

A - **Bārābudur.**

Détail de l'un des reliefs ornant les galeries pourtournantes des quatre premiers étages de la pyramide à gradins, où les pèlerins suivaient les épisodes des vies du Bouddha, devenus pour nous une inépuisable source de renseignements sur la vie quotidienne au IXe s.

E

E - **Danseur à l'écharpe.**

Royaume indianisé en bordure de la mer de Chine méridionale, le Champa s'épanouit entre le IIIe et le XVIe s. Parmi divers styles artistiques, celui de la première moitié du Xe s., dit « de Mi Son A1 » (du nom de la ville sainte dédiée à Śiva), présente un apogée avec des hautes tours-sanctuaires et une sculpture où s'allient vigueur et dynamisme. *(Grès rose provenant de Tra Kiêu, début du Xe s. ; musée Guimet, Paris.)*

B

B - **Angkor Vat.**

Érigé au S. de la ville d'Angkor (Cambodge), cet édifice, consacré au culte funéraire du roi divinisé et identifié à Viṣṇu, a été élevé par le roi Sūryavarman II (1113 – apr. 1144). Sur près de 200 ha, cet ensemble, avec ses cinq enceintes et ses cinq tours en quinconce réunies par des galeries ornées d'admirables reliefs (près de 800 m pour la galerie du 3e étage), représente l'aboutissement du temple-montagne, inspiré, ici comme en Inde, par le mont Meru, pilier central de l'Univers et séjour sacré des dieux.

F

F - **Stupa de l'ensemble du Wat Rājapūrana à Ayuthia.**

Plusieurs centaines de monuments témoignent des fastes et de l'art raffiné qui fleurirent dans cette capitale du Siam (1350-1767). L'art qui s'élabora dans ce pays est une véritable synthèse des styles artistiques locaux et des styles khmers qui l'ont précédé. *(Thaïlande, 1424.)*

C

C - **Pagan.**

Pagan a été (1044-1287) capitale des Birmans. Parmi d'innombrables stupas (ici nommés pagodes) et temples, le temple Ananda (v. 1090), à gauche, et le Thatbyinnyu (XIIe s.), à droite, sont représentatifs de l'évolution birmane : longs couloirs d'accès, pyramide à gradins, terrasse et toiture en sikhara pour l'un ; pyramide à gradins surélevée par un massif construit, étages supérieurs éclairés de fenêtres sommées d'arcatures flamboyantes et enfin stupa campaniforme dominant l'ensemble, pour l'autre.

G

G - **Bārābudur.**

Expression de la piété de la dynastie Śailendra, mais aussi de sa puissance, ce gigantesque mandala (123 m de côté) construit en pierre a été inspiré v. 800 par le bouddhisme mahāyāna. *(Indonésie, Java central, près de Jogjakarta.)*

ART DE L'AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE

MÉSOAMÉRIQUE

L'ÉTENDUE du continent, sa diversité, la juxtaposition de populations indépendantes (dominées seulement par le commerce et le prosélytisme religieux des Olmèques, des gens de Teotihuacán puis par la guerre des Toltèques et des Aztèques) sont à l'origine de l'étude de l'art précolombien selon des aires culturelles accompagnées d'un cadre chronologique divisé en périodes : *préclassique,* 2000-250 apr. J.-C. ; *classique,* 250-950 ; *postclassique,* 950-1500. Ces périodes sont elles-mêmes subdivisées en phases : *ancienne, moyenne* et *récente.* Malgré d'évidentes différences, on reconnaît une communauté culturelle définie par l'élaboration d'un calendrier, celle d'une écriture constituée de glyphes, la construction d'édifices pyramidaux, des mosaïques de plumes, de fourrures, le polissage de l'obsidienne et, enfin, la culture du maïs, dont la croissance s'effectue sous l'égide de forces surnaturelles incarnées dans de terribles divinités. Essentiellement religieux, l'art y est à la fois support et interprétation du mythe.

A

A - Quetzalcóatl.

Dieu de la Végétation et de son renouveau dans le panthéon des origines, il est devenu pour les Aztèques le dieu des Prêtres, de la Pensée religieuse et de l'Art. Le dieu est représenté sous sa forme d'homme et de serpent à plumes. Il a été vénéré par toutes les populations qui se sont succédé du préclassique à la Conquête. Ici, le sculpteur aztèque est l'un de ceux qui traduisent avec le plus d'audace la complexité de ce mythe du serpent-oiseau-homme. *(Porphyre, musée de l'Homme, Paris.)*

B

B - Tikal.

(Guatemala.) Opulente et plus importante des métropoles mayas (de 50 000 à 80 000 habitants entre 480 et 830), elle comprend dans sa zone centrale (16 km²) plus de 3 000 constructions, dont l'acropole nord, cœur du centre cérémoniel. Élément essentiel du complexe sacré maya, la pyramide, tel un socle, supporte la cella édifiée au sommet. Érigée au cœur de forêts denses aux arbres très hauts, la pyramide maya se distingue de celles des plaines du Mexique central (v. Teotihuacán) par sa verticalité.

C

C - Pectoral mixtèque.

(Période postclassique.) C'est une évocation du dieu maître du royaume des morts. Les Mixtèques étaient réputés pour la beauté et la recherche technique de leurs bijoux, à tel point que les Aztèques déportaient leurs orfèvres à Tenochtitlán. *(Or, musée régional, Oaxaca.)*

D

D - Tête olmèque.

(2,15 m), préclassique ; basalte, *in situ* dans le musée-parc archéologique mexicain de La Venta (près de Villahermosa, État de Tabasco), l'ancienne capitale (du XIIe-Ve s. av. J.-C.) des Olmèques. Probables portraits dynastiques, toutes ces têtes ont été sculptées avec un outil en obsidienne.

E

E - Urne funéraire zapotèque.

En terre cuite polychrome, elle représente le jeune dieu du Maïs. Avec sa coiffure très élaborée agrémentée d'un masque de jaguar, elle est caractéristique du style des Zapotèques (v. 500 apr. J.-C.), dont la capitale était Monte Albán. *(Musée national d'Anthropologie, Mexico.)*

F

F - Linteau maya de Yaxchilán (Chiapas).

Associés à des glyphes indiquant leur date d'érection, ces reliefs narratifs, qui ornaient temples et structures pyramidales, sont propres au plein épanouissement du classicisme dans les Basses Terres. Gouvernée par des princes guerriers, la cité connut son apogée entre 692 et 726. *(Calcaire, v. 720, Musée national d'Anthropologie, Mexico.)*

G

G - Temple de Tula.

Tula (État de Hidalgo, anc. Tollan) était la capitale des Toltèques. L'édifice est dédié à Quetzalcóatl sous sa forme de l'Étoile du matin. Le dieu est personnifié par des atlantes colossaux (4,50 m) au sommet. Devant le temple, grande salle hypostyle réservée aux guerriers, qui ont assuré l'hégémonie (IXe-XIIe s.) toltèque. C'est chez eux qu'apparaissent les ordres militaires, support de la puissance de l'empire et thème privilégié du décor sculpté de leurs temples.

AIRE ANDINE

Multiplicité et tradition. L'étude de l'aire andine s'effectue selon trois zones géographiques principales (Nord, Centre, Sud). Montagnards des Andes et peuples lacustres des Caraïbes ou du Pacifique génèrent un foisonnement de cultures d'une extrême diversité qui s'épanouissent dans un cadre chronologique différent d'une région à l'autre, marqué par l'alternance de périodes d'hégémonie culturelle plus ou moins profonde et de périodes de développement régional accusé. Malgré la variété de l'expression artistique, il existe certains traits culturels constants (comme le dieu à crocs de félin, le serpent symbole de fécondité, le dieu jaguar, le thème du sacrificateur) que toutes ces populations ont puisés au sein d'une lointaine tradition ancestrale.

D

D - San Agustín.

(Colombie.) Divinité aux crocs de félin, roche volcanique. La culture de San Agustín qui s'est développée des env. de 200 av. J.-C. au XVIe s., est célèbre pour ses grands monolithes, supports de la dalle de couverture de la chambre funéraire et gardiens du monde des morts.

E

E - Culture Mochica.

Cette culture côtière (env. 100 à 800 apr. J.-C.), à son apogée à l'époque classique (IIIe-Ve s.), est connue pour la qualité de sa céramique et le réalisme étonnant de ses jarres-portraits. *(Musée national, Lima).*

A

A - Linceul *(manto)* de Paracas Necropolis.

(Pérou.) Paracas et Nazca sont deux cultures qui se succèdent sans interruption du Ve s. av. J.-C. au VIIe s. apr. J.-C. Ces magnifiques textiles brodés à usage funéraire ont été découverts dans les *fardos* (paquets de textiles qui enveloppaient les momies déposées dans une corbeille) reposant dans les chambres sépulcrales de vastes complexes funéraires. *(Ier s. apr. J.-C., Musée ethnographique, Munich.)*

F

F - Chavín de Huantar.

(Pérou.) Dalle de parement de l'ancien temple, où le thème des crocs de félin est intimement associé à celui du serpent. La culture Chavín (1300-500 av. J.-C.) s'est très largement et pacifiquement diffusée jusque dans la région côtière du Pacifique. Entre 800 et 500 av. J.-C., on parle d'*horizon Chavín.*

B

B - Tiahuanaco.

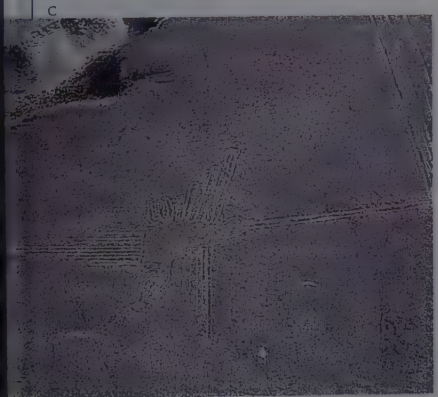
(Bolivie, à 4 000 m d'altitude, sur la rive sud du lac Titicaca.) Le Kalasasaya (grande plate-forme de 130 m de côté) avec au fond la porte dite « du Soleil », taillée dans l'andésite, et l'énorme idole sculptée et gravée (Ve s.). L'essor de cette culture amène, après celui de Chavín, une seconde hégémonie culturelle sur la plus grande partie des Andes.

G

G - Chanchán.

(Pérou.) Cette métropole de la confédération Chimú (1200-milieu XVe s., conquise par les Incas) fut bâtie sur 20 km² en adobe. Ci-contre, la *Huaca del Dragon,* ensemble cérémoniel de la périphérie, orné d'un bas-relief d'argile moulé représentant un grand serpent enserrant des créatures extraordinaires. Le centre de la cité est constitué de 9 « citadelles » aux murs de terre de 9 m de haut et de 4 m d'épaisseur à la base, abritant palais, temples, habitations des dignitaires, citernes, jardins et cimetières.

C



C - Réseaux de lignes de Nazca.

Ils sont tracés dans la pampa. Quantités d'hypothèses ont été émises à leur sujet. Parmi les plus vraisemblables : pistes, figures à usage rituel et calendrier astronomique. C'est entre 350 av. J.-C. et 650 apr. J.-C. que se développa la culture de Nazca, qui a produit une belle et fine céramique polychrome.

H

H - Machu Picchu.

(Pérou.) Fabuleuse cité perchée à 2 045 m d'altitude, ignorée des Espagnols, elle est l'une des mieux conservées et confirme le talent de bâtisseur des Incas, derniers précolombiens à avoir dominé les Andes. Probablement élevée après 1450, cette cité était environnée de terrasses agricoles.

ART D'AFRIQUE NOIRE

L'ART TRADITIONNEL

EN TERRE CUITE, en pierre, en métal, mais surtout en bois, la sculpture est le langage artistique privilégié de l'Afrique noire. Les styles alternent entre expressionnisme et réalisme. Dans la plupart des cas, l'objet d'art participe d'une hiérarchie religieuse ou politique. Intermédiaire entre la réalité humaine et le monde invisible, l'œuvre d'art traduit le pouvoir des forces vitales. Pour l'artiste, le geste créateur a autant, sinon plus, d'importance que l'œuvre elle-même, à laquelle le verbe confère toute sa valeur magique.

C, D, E - **La fascination de la personne humaine.**

Réceptacle de l'esprit des défunts ou image commémorative, figuration de divinité ou fétiche, la personne humaine fascine l'art africain depuis ses origines. Ci-dessus : C. – Tête en terre cuite appartenant à la culture nok (Nigeria, 500 av. J.-C. – 200 apr. J.-C.). *[National Museum, Lagos.]* E. – Tête d'un Oni en alliage de laiton et zinc (Ife, Nigeria, XIIe-XVe s.). *[Museum of Ife Antiquities, Ife.]* D. – Masque en ivoire (culture du Bénin [S.-O. de l'actuel Nigeria], fin XVIe s.). *[British Museum, Londres.]*

A

A - **Masque dogon dit « le Singe noir ».**

C'est l'évocation des rapports originels entre animaux et premiers ancêtres. Caractéristique de l'art des Dogon, la forme, simplifiée, architecturale, acquiert une extrême force suggestive qui conduit à l'essence même de la représentation. *(Bois, Mali, musée des Arts africains et océaniens, Paris.)*

F, G - **Voir le sacré.**

Puissance de l'imaginaire chez les Baga ou stylisation des Bambara, deux façons de voir le sacré. Associés au culte de la fécondité et de la fertilité, au moment le plus intense de la cérémonie rituelle, masque, statue et porteurs deviennent l'incarnation du dieu et sont chargés de son pouvoir. F. – Statue-masque de la fécondité en bois et fibres végétales (art baga, Guinée). *[Musée des Arts africains et océaniens, Paris.]* G. – Statue en bois de l'ancêtre mythique, épouse du dieu de la Végétation ou évocation du Niger, le grand Fleuve nourricier (art bambara, Mali). *[Musée des Arts africains et océaniens, Paris.]*

G

B

B - **Siège de chef luba à cariatide.**

Originaire du Zaïre, l'art luba relève d'un style réaliste et naturaliste qui, par certaines accentuations stylistiques, parvient au surnaturel. *(Musée des Arts africains et océaniens, Paris.)*

H

H - **Porte au cavalier baoulé.**

Le relief narratif, ou la lecture du mythe : divinité du fleuve et divinité nationale des Baoulé, le crocodile perpétue le souvenir de l'offrande de la reine fondatrice de l'État baoulé. Perché sur le cheval, l'échassier symbolise aussi la fécondité, et le cavalier rappelle probablement ceux de Samory. Ces portes sont percées, au centre, d'un trou pour fixer une corde à la barre transversale de fermeture. *(Bois teinté d'ocre, Côte-d'Ivoire, musée des Arts africains et océaniens, Paris.)*

I - **Figure de reliquaire des Koto.**

De nombreux rituels ont pour objet l'ancêtre du clan, évoqué chez les Koto (Gabon) par ce type de figure reliquaire, à la coiffure à ailettes et au visage ovale, qui sommait un panier de vannerie où étaient déposées les reliques d'ancêtres notables du clan. *(Âme en bois ; laiton et cuivre, musée du Petit Palais, Paris.)*

ART DE L'OCÉANIE

LE VISAGE HUMAIN

EN OCÉANIE, on distingue, hors de l'Australie, la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. L'art plastique est partout dominé par une constante fascination pour le visage humain. Mythes, magie et événements de la vie sociale traditionnelle sont le support de l'art, dont le symbolisme, dans bien des contrées, s'est perdu et demeure un mystère.

A - **Masque mélanésien.**

Parties pleines et réseaux ajourés, aplats de couleurs et fines hachures peintes, gravures, ce travail tout en contrastes et d'une extrême complexité est spécifique à la Mélanésie. Ces masques étaient utilisés dans un cycle rituel appelé « malanggan ». *(Bois et fibres naturelles, Nouvelle-Irlande ; musée de Sydney.)*

B - **Sculpture de grade à Vanuatu.**

Réservée à la société des hommes, très élaborée, la hiérarchie des grades correspond à une prise de rang dans l'organisation sociale. Nombreux sont les rituels, parmi lesquels l'érection d'un monument commémorant cet événement. Plus ou moins travaillée selon le grade, la sculpture peinte est protégée par un toit. *(Fougère arborescente, Vanuatu [Malekula] ; musée de l'Homme, Paris.)*

C - **Linteau sculpté moari.**

Entrelacs, spirales et tatouages enchevêtrés ornent et encadrent la figuration de l'ancêtre mythique des Maoris, dont la production artistique est des plus abondantes. *(Bois, Nouvelle-Zélande ; Brooklyn Museum, New York.)*

D - **Ku, le dieu de la Guerre, à Hawaii.**

L'art est ici au service d'une caste féodale dont il affirme la puissance. Ce genre de statue était réservé aux temples (marae) et seules les effigies du dieu en vannerie et plumes sortaient de l'enceinte sacrée lors des cérémonies rituelles. *(Bois, île d'Oahu ; British Museum, Londres.)*

E - **Tangaroa le démiurge, Polynésie centrale.**

Le corps nu, couvert de haut en bas de petits personnages sculptés en relief, le dieu est représenté créant hommes et dieux. *(Bois, îles australes [Rurutu] ; British Museum, Londres.)*

F - **Pièce rituelle en tapa mélanésienne.**

Interdite aux hommes, la fabrication des tapa est une tâche féminine réalisée à partir d'écorce rouie, battue et pétrie. Ils servent de nappe, de vêtement ou de pièce rituelle (protégeant alors les statues du culte). Grenouilles, serpent, lézard, oiseaux schématisés et enchevêtrés créent ce décor propre à la région du lac Sentani. *(Nouvelle-Guinée ; Koninklijk Institut voor de Tropen.)*

L'ÎLE DE PÂQUES

Perdue au milieu du Pacifique, découverte le jour de Pâques 1722, d'où son nom, elle n'a cessé d'exciter l'imagination. Colosses schématisés, les *moai,* aux grands yeux de corail blanc et à l'iris en tuf rouge, taillés dans la roche volcanique, 300 sanctuaires *(ahu)* en terrasses de pierre, pétroglyphes figurant l'homme-oiseau, statuettes d'ancêtres en bois, tablettes gravées de pictographes... quelles étaient leurs significations ?

Colonisée vers le Ve s. de notre ère par des peuples venus de Polynésie centrale, l'île fut bientôt surpeuplée ; difficultés de vivre et désordres sociaux furent sans doute à l'origine du renversement volontaire des derniers moai.

G - **Les moai de l'île de Pâques.**

H - **Panneau végétal peint de la région du moyen Sépik.**

Ce singulier visage humain, envahi par les traits des ailes du nez entouré et sommé d'un oiseau au grand bec recourbé, et dont la coiffure se confond avec les volatiles est caractéristique de la qualité et de la richesse de l'expression décorative du fleuve Sépik. *(Nouvelle-Guinée, Kambrambo ; Museum für Völkerkunde, Bâle.)*

I - **Ornement de proue de pirogue asmat.**

Très abondante, la production artistique des Asmat enrichit aussi bien les objets rituels que ceux de la vie quotidienne. Cet élégant travail ajouré accentue la beauté des lignes de l'embarcation. *(Bois polychrome, art mélanésien, Nouvelle-Guinée ; Institut royal des Tropiques, Amsterdam.)*

HAUT MOYEN ÂGE EN EUROPE

L'ÉCROULEMENT de l'Empire romain d'Occident, au Ve s., ne provoque pas la disparition totale de la culture antique. Si les « Barbares », (Francs, Burgondes, Wisigoths, Anglo-Saxons), cultivent la puissante stylisation de leur art du métal, d'origine orientale, dans d'innombrables objets de parure (fibules, boucles de ceinture, etc.), ils ne se fondent pas moins dans la population autochtone, ainsi, en Gaule, les Francs de la dynastie mérovingienne dans la majorité gallo-romaine. Un monument mérovingien comme le baptistère de Poitiers témoigne d'une continuité de l'architecture religieuse, tandis que l'Espagne wisigothique se signale par des recherches nouvelles (plan des églises, appareil de pierre, sculpture). Si l'on ajoute à cela une permanence des influences de Byzance et de l'Italie byzantine (Ravenne, etc.), on voit que la « Renaissance » carolingienne (chapelle palatiale d'Aix, enluminure des manuscrits...) a pu s'appuyer, à la fin du VIIIe s., sur un substrat déjà riche.

A

B

A - L'ancienne chapelle

du palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle (Rhénanie, R. F. A.), auj. intégrée à la cathédrale. Élevée à la fin du VIIIe s., c'est le plus important édifice carolingien subsistant. En partie dérivée, avec son octogone central sous coupole à pans, de la basilique St-Vital de Ravenne, elle annonce en même temps l'architecture romane.

B - Église S. María de Naranco,

sur le mont Naranco, près d'Oviedo (Asturies, Espagne), façade latérale. Construit comme palais du roi Ramire au milieu du IXe s., puis converti en chapelle, l'édifice illustre les qualités de la construction en pierre d'époque asturienne.

C

C - *Le Voyage à Bethléem,*

une des fresques de tradition hellénistique et byzantine de l'église de Castelseprio (près de Varèse, Lombardie, Italie), sans doute exécutées au début du VIIIe s.

D

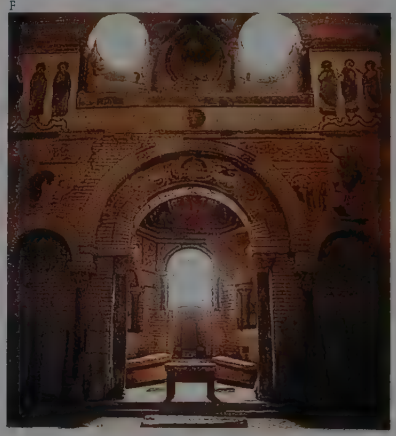
D - Chapiteau de l'église

de San Pedro de la Nave, près de Zamora (León, Espagne) : *Daniel dans la fosse aux lions.* Époque wisigothique, VIIe s.

E - Le lion,

symbole de saint Marc, page enluminée de l'« Évangéliaire d'Echternach » (B. N., Paris). Art irlandais, autour de 700.

F



F - Le baptistère de Poitiers

(Vienne), construit à l'époque mérovingienne (VIe-VIIe s.) sur les vestiges d'un premier édifice paléochrétien (IVe s.). Les peintures murales sont romanes, surtout du XIIe s. (v. p. 29).

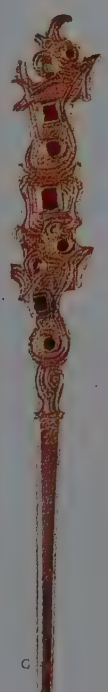
E

I

I - Saint Jean,

une des miniatures en pleines pages de l'« Évangéliaire d'Ebbon » (archevêque de Reims, 1er tiers du IXe s.), manuscrit carolingien aux peintures d'une étonnante fébrilité. Exécuté à l'abbaye de Hautvillers, entre Reims et Épernay, ce livre est conservé à la bibliothèque d'Épernay.

G



G - Grande épingle en or

à motifs zoomorphes stylisés (becs d'oiseaux, etc.), trouvée à Douvrend (Seine-Maritime). Art mérovingien, VIe s. (Musée départemental des Antiquités, Rouen.)

H - Dessus, en or et émaux cloisonnés

d'une bourse trouvée dans la tombe d'un prince saxon à Sutton Hoo (Suffolk, G.-B.). Art anglo-saxon, VIIe s. (British Museum, Londres.) Schématisation hardie de l'art du métal des peuples germaniques, reprenant tel motif de lointaine ascendance mésopotamienne (homme debout entre deux animaux affrontés) ou combinant des entrelacs d'origine méditerranéenne au goût de l'art animalier propre à ces peuples.

H

D'AUTRES ŒUVRES

Italie. Fresques (VIe-VIIIe s.) de S. Maria Antiqua de Rome. ☐ Stucs et peintures (VIIIe-IXe s.) du « tempietto » S. Maria in Valle de Cividale (Frioul). ☐ Autel d'orfèvrerie de l'église S. Ambrogio de Milan, décoré de scènes narratives diverses (v. 850).

France, époque mérovingienne. Crypte et sarcophages de Jouarre (Seine-et-Marne), VIIe et VIIIe s.

Irlande. *Book of Kells* (Trinity College, Dublin), fin du VIIIe s. ☐ Série des croix à roue sculptées, en pierre, comme celle de Muiredach à Monasterboice (début du Xe s.).

Espagne wisigothique. Trésor de Guarrazar (près de Tolède ; déposé au Musée archéologique de Madrid) : couronnes votives offertes par le roi Receswinthe (VIIe s.).

Aire carolingienne. Porte triomphale (fin du VIIIe s. ?) de l'abbaye de Lorsch (Hesse). ☐ Église de Germigny-des-Prés (Loiret), début du IXe s. (reconstruite au XIXe s.). ☐ Évangiles dits « du Couronnement » (début du IXe s.), Kunsthistorisches Museum de Vienne. ☐ Fresques (début du IXe s.) de St-Jean-Baptiste de Müstair (Grisons, Suisse). ☐ Porche à étages (IXe s.) de l'abbatiale de Corvey (Rhénanie). ☐ Églises de l'île de Reichenau (lac de Constance).

ARCHITECTURE ROMANE (Xe-XIe S.)

AVANT ET APRÈS L'AN MILLE, synthétisant des influences multiples, l'Occident, animé d'une intense créativité dans le domaine religieux, se forge un langage architectonique nouveau. Dans les pays germaniques s'élèvent à l'époque des empereurs Otton des églises d'une grande majesté (Gernrode, Hildesheim), dont la nef centrale est plafonnée. Le chef-d'œuvre qu'est la cathédrale de Spire appartient à l'époque salienne, proprement romane (1er état v. 1030-1060 ; voûtes d'arêtes du vaisseau central postérieures). Voûtements en maçonnerie et division des nefs en travées, petit appareil de pierre et décor extérieur de bandes lombardes caractérisent un « premier art roman méridional » qui intéresse le nord de l'Italie, le couloir rhodanien, la Catalogne (Saint-Michel-de-Cuxa, en Roussillon ; Cardona). Enfin, des dispositifs variés et riches d'avenir sont élaborés dès le 2e tiers du XIe s. dans la vallée de la Loire (Saint-Benoît), en Champagne, en Bourgogne, dans le Poitou, en Normandie (Jumièges), etc.

A

A - Ancienne abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa

(Pyrénées-Orientales), fondée au IXe s., reconstruite pour l'essentiel de 975 au milieu du XIe s.

B - Ruines de l'abbatiale de Jumièges

(Seine-Maritime), vues de l'est. Le vaisseau central n'était pas voûté. Milieu du XIe s.

B

C

C Église St-Vincent de Cardona

(Catalogne, Espagne) : vue vers le chevet et le croisillon sud, garnis des typiques « bandes lombardes » (jambes faiblement saillantes reliées à leur sommet par une arcature). Vers 1020-1040.

D

D - Ancienne abbatiale Ste-Gertrude de Nivelles

(Brabant, Belgique), chef-d'œuvre de l'architecture mosane. Vers 1000-1050 ; massif occidental (avec sa tourelle, à gauche) reconstruit au XIIe s. La crypte recèle des vestiges mérovingiens et carolingiens.

E

E - La cathédrale d'Essen,

anc. abbatiale (Rhénanie, R.F.A.) : massif occidental vu de l'atrium. Vers 1045 ; apparenté à l'octogone de la chapelle palatiale d'Aix (v. p. précédente), ce *westbau* joue le rôle de chœur occidental. La nef de la cathédrale a été reconstruite à l'époque gothique.

F

F - Église abbatiale de Tournus

(Saône-et-Loire) : rez-de-chaussée du narthex (ou avant-nef, début du XIe s.) en petit appareil de pierre caractéristique du premier art roman. Système de voûtes d'arêtes et de voûtes en berceau.

G - Église St-Cyriaque

à Gernrode (Saxe, R. D. A.), construite vers 960-980 pour une abbaye de femmes. Premier grand monument relativement bien conservé de l'art ottonien, cette église s'affranchit de ses sources, carolingiennes et sans doute byzantines, et annonce l'art roman par son ampleur, par la claire articulation de ses parties, le rythme de ses supports alternés (grandes arcades et tribunes), la sculpture élaborée de ses chapiteaux.

G

H

H - Abbatiale bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire

(Loiret) : rez-de-chaussée du clocher-porche. 9 compartiments à voûtes d'arêtes, bel appareil de pierre, chapiteaux historiés ou décoratifs d'une riche exécution. Autour de 1030 ?

I - Crypte de la cathédrale de Spire

(Rhénanie, R. F. A.), édifice le plus grandiose, par son audace et sa pureté, de l'art roman germanique. La crypte (v. 1030-1040) est la partie la mieux conservée.

D'AUTRES ÉGLISES D'EUROPE OCCIDENTALE

Allemagne. Époque ottonienne (préromane) : St-Michel d'Hildesheim, St-Pantaléon de Cologne, chapelle St-Barthélemy de Paderborn ; peintures murales de St-Georges d'Oberzell (île de Reichenau, lac de Constance). □ Époque salienne (romane) : ruines de l'abbatiale de Limburg dans la Hardt, partie ouest de la cathédrale de Trèves.

France : St-Étienne de Vignory, St-Rémy de Reims, crypte de St-Bénigne de Dijon, N.-D. de Bernay, clocher nord de St-Hilaire de Poitiers, abbatiale de Saint-Martin-du-Canigou.

Suisse : abbatiales de Romainmôtier et de Payerne (abbayes « filles » de l'abbaye de Cluny en Bourgogne).

Italie : remaniements à l'abbatiale de Pomposa (près de Ferrare) ; S. Maria de Portonovo (près d'Ancône), S. Maria Maggiore de Lomello (près de Pavie), S. Paragorio de Noli (près de Savone).

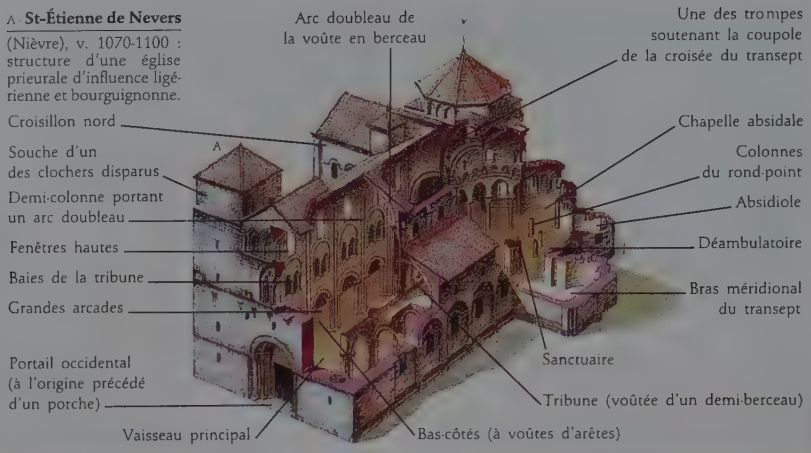
Espagne : abbatiale de S. Pedro de Roda (Catalogne).

ARCHITECTURE ROMANE (XIe-XIIe S.)

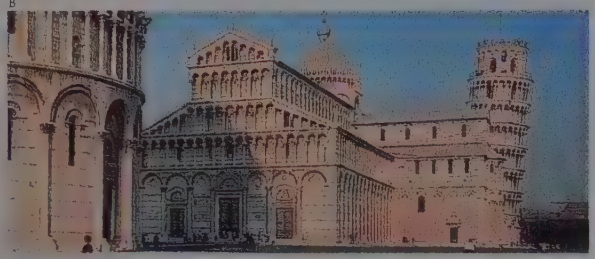
L'ARCHITECTURE FRANÇAISE des années 1060-1150 confirme sa dynamique créatrice dans la richesse et la diversité. L'Espagne de la Reconquête connaît une floraison parallèle (Compostelle, León, etc.), tandis que l'Angleterre d'après la conquête de 1066 développe les caractères de l'école normande (Durham). L'Allemagne prolonge ses propres traditions (Maria Laach ; nouveaux transept et chœur de Spire), de même que l'Italie, où le souvenir des basiliques paléochrétiennes (cathédrale de Pise, à nef principale plafonnée) est notamment en concurrence avec les influences byzantines. L'architecture française cistercienne commence, après celle des bénédictins de Cluny (à laquelle elle s'oppose par son exigence d'austérité), à essaimer dans divers pays d'Europe.

A - **St-Étienne de Nevers**

(Nièvre), v. 1070-1100 : structure d'une église prieurale d'influence ligérienne et bourguignonne.



B



B - **La cathédrale de Pise**

(Toscane, Italie), entreprise en 1063, son campanile (« tour penchée ») et, à gauche, une partie du baptistère. Cet ensemble, avec son décor d'arcatures typiquement pisan, ne sera achevé qu'au XIVe s.

C

C - **Notre-Dame-la-Grande**

à Poitiers (Vienne), milieu du XIIe s. : façade ouest. La prolifération du décor sculpté, tant figuratif et narratif qu'ornemental, est une caractéristique de l'art roman poitevin et saintongeais.

D

D - **S. Abbondio de Côme**

(Lombardie, Italie) : chevet et tours. Édifice resté proche du « premier art roman méridional » malgré sa date tardive d'achèvement (1095).

E - **Cathédrale de Spire :**

chevet, transept et tours reconstruits sous l'empereur Henri IV, à la fin du XIe s. ; additions ultérieures. (V. p. 27.)

E

F

F - **Nef de la cathédrale de Durham**

(Angleterre), chef-d'œuvre de l'architecture anglo-normande, avec des voûtes d'ogives annonciatrices de la construction gothique. Vers 1090-1140.

H - **Collégiale S. Isidoro de León**

(León, Espagne) : porche « royal » (fin du XIe s., peintures du XIIe).

G

G - **Moissac**

(Tarn-et-Garonne) : l'un des plus anciens cloîtres à chapiteaux historiés (fin du XIe s.). Les sculpteurs se sont inspirés des travaux des ivoiriers et des enlumineurs.

H

I

I - **Ste-Foy de Conques**

(Aveyron), fin du XIe – début du XIIe s. : l'église d'une des abbayes qui ponctuaient les chemins du pèlerinage de Compostelle.

D'AUTRES ŒUVRES.

France. St-Sernin de Toulouse, St-Pierre de Moissac (tympan de l'Apocalypse au portail). □ Vestiges de la 3e église abbatiale de Cluny, le plus grand monument de la chrétienté médiévale. □ Abbatiales ou cathédrales de Bourgogne (Autun, Vézelay [v. p. 29]), Languedoc, Auvergne, Poitou (Saint-Savin [peintures]), Normandie (Caen). □ Églises à file de coupoles de Périgueux, Angoulême. □ Abbayes cisterciennes comme Fontenay en Bourgogne, Le Thoronet en Provence. □ Architecture civile : donjons comme celui de Houdan (Yvelines).

Espagne. Abbatiale de Saint-Jacques-de-Compostelle. □ Église de Frómista et cloître de Santo Domingo de Silos, en Castille-León. □ Cathédrales de Ségovie, Salamanque, Zamora. □ Cloîtres de Gérone et de Tarragone, en Catalogne.

Italie. S. Ambrogio de Milan, S. Michele de Pavie. □ Baptistère et église S. Miniato à Florence. □ Église de Murano (lagune de Venise). □ Cathédrales de Modène et de Parme. □ S. Nicola de Bari, cathédrale de Trani. □ Cathédrales de Cefalu et de Monreale en Sicile (mosaïques byzantines).

Angleterre. Cathédrales de Saint Albans, Ely, Norwich. □ « Tour blanche » de Londres.

Pays germaniques. Abbatiale de Maria Laach, près de Coblence. □ Églises à chœur trilobé de Cologne. □ Chapelle de Schwarz-Rheindorf, auj. dans Bonn. □ Abbatiale de Murbach en Alsace.

Pays-Bas du Nord et du Sud. Chœur et abside de St-Servais de Maastricht. □ Cathédrale de Tournai.

Scandinavie. Églises de bois norvégiennes. □ Cathédrale de Lund en Suède. □ Église forteresse de Kalundborg au Danemark.

« Terre Sainte » : krak des Chevaliers, en Syrie, et autres forteresses. □ Église Ste-Anne de Jérusalem.

ART ROMAN

ORNEMENTAL OU FIGURATIF, parfois d'une exubérance fantastique qu'on attribue à des influences orientales, le décor roman sculpté brille surtout en France (Aquitaine : Toulouse, Moissac, Souillac ; Bourgogne : Cluny, Autun, Vézelay ; Provence : Saint-Gilles-du-Gard, marqué par la tradition antique ; etc.). La peinture murale est très répandue en Italie (Sant'Angelo in Formis ; Civate, prov. de Côme, fin du XIe s. ; S. Clemente de Rome, v. 1100), en France (par ex. Saint-Savin en Poitou), en Catalogne (Tahull), tandis que l'enluminure de manuscrits est pratiquée dans de nombreux monastères. Des portes d'église en bronze sont fondues en Italie et en Allemagne, cependant que la région mosane (entre Rhin et Escaut) produit des objets liturgiques en laiton ainsi que de magnifiques pièces d'émaillerie et d'orfèvrerie.

A

A - ***L'Incrédulité de saint Thomas,***

chapiteau historié provenant de la cathédrale de Nazareth en Galilée. Vers 1180. (Musée du Patriarcat grec, Nazareth.)

B

C

B - **Basilique Ste-Madeleine**

à Vézelay (Yonne) : portail entre narthex et nef. Au tympan, *le Christ et les apôtres.* Après 1120.

C - **Le prophète Isaïe,**

élément d'un portail de l'abbatiale Ste-Marie de Souillac (Lot), v. 1130-1140 : issue de l'art du portail de Moissac, une figure où le sentiment d'exaltation naît de la virtuosité apportée au traitement de rythmes linéaires complexes.

D

D - ***Ici est enfers e li angels ki enferme les portes,***

une des miniatures d'un psautier probablement exécuté à Winchester (Hampshire, G.-B.). Vers 1150 (British Museum, Londres).

E

E - ***Pilate se lavant les mains et le Christ,***

une des scènes du vaste ensemble de peintures murales exécutées autour de 1080 dans l'église de Sant'Angelo in Formis, près de Capoue (Campanie, Italie). Influences lombarde et carolingienne d'une part, byzantine de l'autre.

G

F

F - **Tau pastoral**

(sommet de bâton d'évêque ou d'abbé) en ivoire, avec Vierge à l'Enfant, hommes combattant des monstres et enroulements végétaux typiques du décor roman. Angleterre ou France, 2e moitié du XIIe s. (Victoria and Albert Museum, Londres.)

H

H - **Les quatre panneaux**

conservés d'un vitrail de l'*Ascension* (v. 1145), à la cathédrale du Mans (Sarthe).

I

I - ***La Vierge en majesté entourée des Rois mages,***

peinture du cul-de-four de l'abside de S. María de Tahull, transportée au musée d'Art de Catalogne, à Barcelone. Vers 1123.

ENTRE ROMAN ET GOTHIQUE

La reconstruction de l'abbatiale de Saint-Denis (v. 1240) marque la naissance, au cœur du domaine royal français, du style gothique. Le « portail royal » de la cathédrale de Chartres (v. 1145-1155), tout en prolongeant la stylisation romane, inaugure la nouvelle sculpture par un début d'autonomie des figures (statues-colonnes) et une progression vers le naturalisme. Le « porche de la gloire » de Saint-Jacques-de-Compostelle (1188) est lui aussi une œuvre de transition. Ailleurs, (Allemagne, Scandinavie...) le style roman se prolongera jusqu'en plein XIIIe s. Enfin, une tendance classique, antiquisante, réapparaît périodiquement, par ex. dans la miniature ou dans la production des orfèvres et bronziers mosans (fonts baptismaux de Liège, par Renier de Huy, v. 1110).

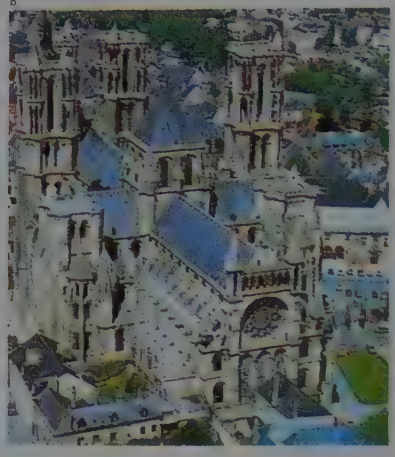
ARCHITECTURE GOTHIQUE

APRÈS LA RÉUSSITE du déambulatoire de Saint-Denis dans l'emploi des voûtes sur croisée d'ogives, les cathédrales de Noyon, Laon, Paris définissent le type complexe du *gothique primitif ;* Chartres, prototype harmonieux du *gothique classique,* systématise l'emploi des arcs-boutants chargés de canaliser la poussée des voûtes ; le style *rayonnant* (cathédrale d'Amiens, Sainte-Chapelle de Paris) se caractérise par l'unité spatiale et par le développement des vitrages, fenêtres et roses aux réseaux décoratifs. L'Angleterre connaît ses propres phases de gothique *primitif* (Salisbury), *décoré* (Exeter), puis *perpendiculaire* (Gloucester). L'Italie, malgré plusieurs fondations cisterciennes, est peu sensible à ce nouvel art de bâtir et à son élan vertical, préférant aussi la peinture murale (Assise, etc.) à l'évidement des murs et au vitrail ; mais l'architecture civile, brillante, emprunte au gothique (Sienne, Venise...), art dont relèvent pleinement les hôtels de ville des Pays-Bas du Sud (Bruxelles). L'Allemagne développe en particulier le type de l'église-halle (chœur de St-Laurent de Nuremberg...) et cultive dès la fin du XIVe s. le foisonnement décoratif du style *flamboyant,* également pratiqué en France (palais de justice de Rouen...). Péninsule Ibérique, Scandinavie, etc., accueillent de leur côté le style gothique. Celui-ci s'impose un peu partout aux châteaux forts (Coucy), puis aux châteaux de plaisance.

A

A - **Basilique de Saint-Denis :** le déambulatoire voûté d'ogives du chœur, construit de 1140 à 1144. Le style gothique s'y manifeste pour la première fois dans sa légèreté et sa luminosité.

B



B - **La cathédrale de Laon** (Aisne), construite d'env. 1160 au début du XIIIe s. 6 tours étaient prévues (dont 2 à chaque croisillon), outre la tour-lanterne. Élévation intérieure à 4 niveaux (dont un étage de tribunes), usuelle dans le premier art gothique.

D

C

C, D - **La cathédrale de Chartres** (Eure-et-Loir), reconstruite de 1194 à env. 1220-1230. *À gauche,* vue générale. Les tours de la façade occidentale (partie ancienne de l'édifice, comprenant le « portail royal ») ont été terminées l'une à la fin du XIIe s., l'autre au début du XVIe. *Ci-dessus,* élévation intérieure à trois niveaux : grandes arcades, triforium, fenêtres hautes.

E

E - **L'abbatiale d'Alcobaça** (Portugal) : vaisseau principal. L'austérité cistercienne maintenue au XIIIe s.

F - **La cathédrale (1220-1265) de Salisbury** (Wiltshire, G.-B.) et son cloître. Double transept, chapelle de la Vierge au chevet, haute tour centrale du XIVe s.

F

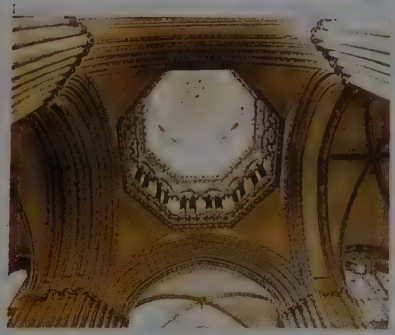
G

G - **La cathédrale d'Amiens** (Somme), exemplaire du gothique rayonnant (v. 1220-1270) : chœur et partie orientale du vaisseau central. Triforium ajouré, voûtes hautes de 42 m.

H

H - **La cathédrale de Reims** (Marne), de style rayonnant (XIIIe s.) : façade occidentale. La sculpture du portail central est consacrée à la Vierge (v. p. 34). Au dernier étage règne une « galerie des rois ». Tours achevées au XVe s.

I

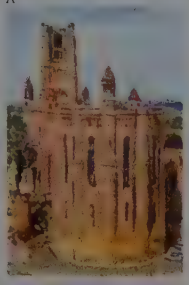


I - **Cathédrale de Coutances** (Manche), XIIIe s. : tour-lanterne à la croisée du transept.

J

J - **Basilique S. Francesco** à Assise (Italie), XIIIe s. : l'église supérieure. Fresques attribuées à Giotto (v. p. 32).

A



B

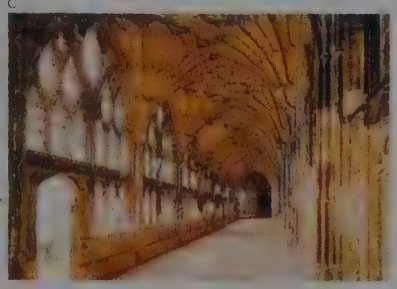
A - La cathédrale d'Albi

(Tarn), vue du côté du chevet. Commencée à la fin du XIIIe s., elle est caractéristique du gothique français méridional avec son vaisseau unique bordé de chapelles entre contreforts.

B - Le Palais public

de Sienne (Toscane, Italie), à la tour de 102 m. XIVe s.

C



C - Cathédrale de Gloucester

(Gloucestershire, G.-B.) : une des galeries du grand cloître, couverte d'un type nouveau de voûtes, dites « en éventail » ou « en cor de chasse ». Seconde moitié du XIVe s.

D

E

F

F - Église St-Laurent de Nuremberg

(Bavière, R. F. A.) : le chœur, construit au XVe s. selon le principe de l'église-halle (espace central largement ouvert sur un déambulatoire de même hauteur). Voûtes à réseau de nervures richement décoratif.

E - L'hôtel de ville de Bruxelles,

le plus ambitieux des édifices communaux du Moyen Âge en Belgique. Première moitié du XVe s.

D - *La Ca' d'Oro*

(« maison dorée »), sur le Grand Canal, à Venise (Italie) : riche exemple de palais gothique vénitien, v. 1420-1440.

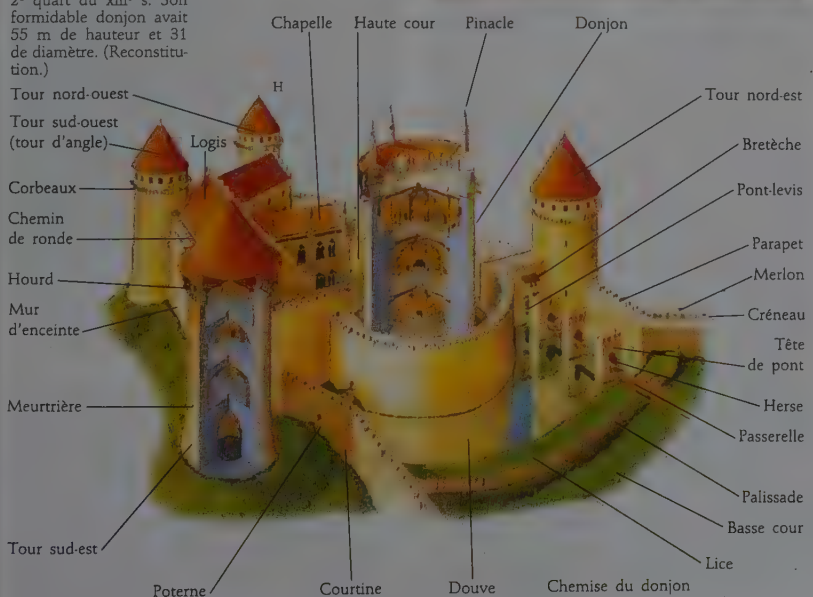
G - Palais de justice de Rouen

(Seine-Maritime), élevé dans la 1re moitié du XVIe s. en style gothique flamboyant : la cour du palais (très restauré après 1945).

G

H - Château fort des seigneurs de Coucy

(Aisne), construit pour l'essentiel dans le 2e quart du XIIIe s. Son formidable donjon avait 55 m de hauteur et 31 de diamètre. (Reconstitution.)



D'AUTRES ŒUVRES

France. Seconde moitié du XIIe s. : cathédrales de Sens, Paris, Angers, Poitiers ; chœur de St-Rémi de Reims. □ XIIIe s. : cathédrales de Bourges, Soissons, Rouen, Sées, Clermont-Ferrand... ; la « Merveille » du Mont-Saint-Michel ; Sainte-Chapelle de Paris ; nouvelle nef de la basilique de Saint-Denis ; St-Urbain de Troyes, St-Nazaire de Carcassonne, les Jacobins de Toulouse. □ XIVe s. : St-Ouen de Rouen, Sainte-Chapelle de Riom ; château de Vincennes, palais des Papes d'Avignon. □ XVe-XVIe s. (style flamboyant) : St-Maclou de Rouen, façade de la Trinité de Vendôme, église de pèlerinage de L'Épine ; hôtel-Dieu de Beaune ; châteaux de la Loire : Langeais, Châteaudun, Amboise.

Angleterre. Gothique « primitif » des cathédrales de Canterbury, Lincoln, Wells ; abbatiale de Westminster à Londres. □ Style « décoré » des cathédrales d'Exeter ou de York. □ Style « perpendiculaire » du chœur de Gloucester, de la chapelle de King's College à Cambridge.

Pays germaniques. Église-halle Ste-Élisabeth de Marburg ; cathédrales de Strasbourg (Alsace), Cologne, Vienne (Autriche), Prague (Bohême) ; églises-halles de Schwäbisch Gmünd, de Dinkelsbühl (Bavière). □ Forteresses de l'ordre Teutonique, notamm. celle de Marienburg (auj. Malbork, Pologne).

Suisse. □ Cathédrales de Lausanne, Berne, Fribourg.

Pays-Bas du Sud (Belgique). Chœur de la cathédrale de Tournai, collégiale St-Michel de Bruxelles, cathédrale d'Anvers. □ Hôtels de ville de Bruges, Oudenaarde, Louvain ; halle aux Draps et beffroi d'Ypres, beffroi de Bruges.

Espagne. Cathédrales de Burgos, Tolède, León, Palma de Majorque ; église S. María del Mar à Barcelone ; ajouts au monastère cistercien de Poblet ; « loge de mer » de Palma ; chartreuse de Miraflores à Burgos ; façade de l'église S. Pablo à Valladolid.

Portugal. Abbaye dominicaine de Batalha.

Italie. Cathédrales de Sienne et d'Orvieto ; église franciscaine S. Croce et Palazzo Vecchio à Florence ; palais des Doges de Venise ; cathédrale de Milan.

PEINTURE GOTHIQUE

L'ART DU VITRAIL, « peinture transparente », est dominant en France, Grande-Bretagne, Allemagne aux XIIIe-XIVe s. et demeure omniprésent aux siècles suivants en même temps que se développe la peinture sur panneau de bois. En Toscane, les conventions hiératiques de la peinture d'influence byzantine sont progressivement battues en brèche par Cimabue (fin du XIIIe s.), Duccio et surtout Giotto, qui établit les bases naturalistes de la figuration « moderne » (étude des volumes, de la perspective, de l'espace sensible). À la fin du XIVe s. apparaît l'art de cour précieux dit « style gothique international » : combinant des influences françaises (la miniature parisienne) et italiennes, il se développe en Europe centrale (le « Maître de Třeboň »), dans le milieu franco-flamand (les frères de Limbourg, M. Broederlam), en Italie (Stefano da Verona, Pisanello, Gentile da Fabriano...), en Allemagne, en Catalogne. S'y oppose au XVe s. la révolution que constitue l'art de tendance réaliste des peintres des Pays-Bas du Sud, le Maître de Flémalle, J. Van Eyck (qui met à profit la souplesse d'un nouveau médium : l'huile), Van der Weyden, Van der Goes, etc. L'influence de ces peintres s'exerce, à des degrés divers, sur de nombreux artistes européens, certains d'une puissante originalité (E. Quarton, J. Bosch, M. Schongauer, M. Grünewald).

A

A - Giotto

(1266-1337) : *le Baiser de Judas,* une des fresques de la chapelle des Scrovegni (l'« Arena ») à Padoue. Vers 1303-1305. L'artiste rompt avec la tradition byzantine : la plasticité des figures accuse l'intensité des situations, l'espace à trois dimensions commence à s'affirmer, la palette s'enrichit.

B

B - Duccio

(v. 1260 - 1318/19) : *la Descente de Croix,* une des scènes peintes au revers de la *Maestà* (Vierge en majesté) du maître-autel de la cathédrale de Sienne (auj. au musée de l'Œuvre). Peinture à la tempera sur panneau de bois, 1308-1311.

C

C - *Le Triomphe de la mort*

(détail), une des fresques du Camposanto (cimetière) de Pise. Artiste inconnu, vers le milieu du XIVe s. (après la peste de 1348).

D

D - *Vierge à l'Enfant,*

partie d'un vitrail (v. 1290) provenant de l'église des Dominicains de Fribourg-en-Brisgau (musée diocésain de Fribourg).

E

E - *Histoire de Marie-Madeleine,*

un des vitraux (XIIIe s.) du bas-côté sud de la cathédrale de Chartres.

F

F - Melchior Broederlam

(fin du XIVe - début du XVe s.) : *la Fuite en Égypte,* détail d'un des volets peints par l'artiste flamand pour le grand retable de la chartreuse de Champmol, près de Dijon. Vers 1395 ; musée des Bx-Arts de Dijon.

G

G - Ambrogio Lorenzetti

(1re moitié du XIVe s.) : détail des *Résultats du Bon Gouvernement,* une des fresques de l'artiste au Palais public de Sienne (1337-1339).

H

H - *La Résurrection,*

panneau d'un retable peint vers 1380 pour un couvent de la ville de Třeboň (Bohême) par un artiste inconnu (le « Maître de Třeboň »).

I

I - *Saint Jean voit la Jérusalem céleste,*

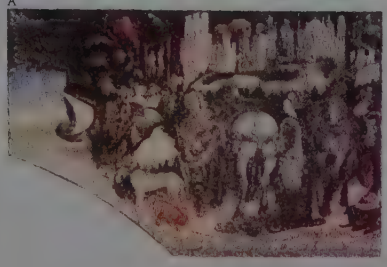
une des scènes de la tenture de l'*Apocalypse,* vaste ensemble de tapisseries exécutées autour de 1380 par le lissier parisien Nicolas Bataille. (Château d'Angers.)

J

J - *Triptyque de l'Annonciation*

attribué au « Maître de Flémalle » (sans doute le Tournaisien Robert Campin [av. 1380 - 1444]). Vers 1425 ; musée des Cloîtres, New York.

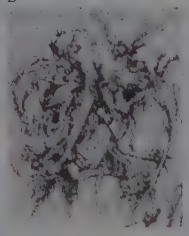
A



A - Pisanello

(av. 1395 - v. 1455) : *Saint Georges et la princesse de Trébizonde,* fresque de l'église S. Anastasia de Vérone, v. 1435. L'ultime floraison gothique en Italie.

D



B - Konrad Witz

(v. 1400/1410 - v. 1445) : *la Pêche miraculeuse,* volet d'un retable peint en 1444 pour la cathédrale de Genève ; musée d'Art et d'Histoire, Genève. C'est le premier paysage véridique (bords du lac Léman) de la peinture occidentale.

E - Matthias Grünewald

(v. 1475 ? - 1528 ?) : *Concert des anges* et *Nativité,* deux panneaux du grand polyptyque exécuté pour le couvent d'Issenheim, en Alsace. Vers 1511-1516 ; musée d'Unterlinden, Colmar.

B

C

C - Stefano da Verona

(ou da Zevio ; v. 1374-apr. 1438) : *la Madone au buisson de roses.* Début du XVe s. ; musée du Castelvecchio, Vérone.

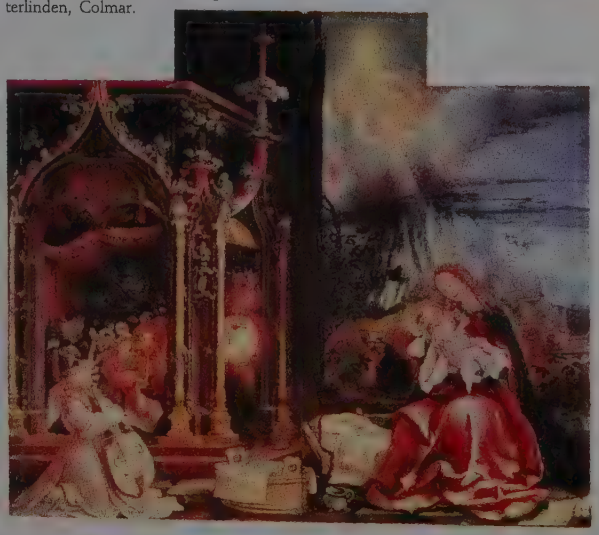
F - *La Pietà de Villeneuve-lès-Avignon,*

grand panneau attribué à Enguerrand Quarton, originaire du diocèse de Laon. Vers 1455 ; musée du Louvre, Paris.

D - Martin Schongauer

(v. 1450 - 1491) : *la Tentation de saint Antoine,* gravure au burin ; B. N., Paris. Un exemple de « diablerie » médiévale.

E



F

G

G - Jan Van Eyck

(v. 1390 ?-1441) : *Arnolfini et sa femme,* panneau signé et daté : *Johannes de eyck fuit hic* (« fut ici »). 1434. L'œuvre, qui concerne un négociant italien installé à Bruges, est le premier exemple de scène intimiste bourgeoise dans la peinture occidentale. National Gallery, Londres.

H - *Février,*

un des mois du calendrier des *Très Riches Heures* du duc Jean de Berry, manuscrit enluminé par les frères Pol, Herman et Jean de Limbourg, d'origine néerlandaise. Vers 1415 ; musée Condé, Chantilly.

H

I

I - Jérôme Bosch

(v. 1450-1516) : un détail de *l'Enfer,* volet de droite du *Jardin des délices,* chef-d'œuvre de l'art fantastique médiéval, nourri d'occultisme et de symbolisme. Vers 1500-1505 ? ; Prado, Madrid.

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES PEINTRES

Italie. Cimabue (v. 1240-1302) : *Maestà* de l'église S. Trinità de Florence (1285 ?), au musée des Offices. □ École siennoise : fresques de la *Vie de saint Martin* par Simone Martini (v. 1284-1344) et de la *Passion* par Pietro Lorenzetti (v. 1280-1348 ?), dans la basilique inférieure d'Assise (v. 1320-1330). □ Gentile da Fabriano (v. 1370-1427) : retable de l'*Adoration des Mages,* v. 1423 (Offices, Florence).

Pays-Bas du Sud (Belgique). Jan et Hubert (?) Van Eyck : retable de *l'Agneau mystique* (inauguré en 1432, cathédrale St-Bavon de Gand). □ Rogier Van der Weyden (1400 ?-1464) : *Descente de croix,* v. 1435 ?, Prado (Madrid). □ Hugo Van der Goes (v. 1435/1445-1482) : *Triptyque Portinari,* v. 1475-1478 (Offices). □ Hans Memling (v. 1433-1494) : *Châsse de sainte Ursule,* 1489 (hôpital St-Jean, Bruges). □ J. Bosch : triptyque de *la Tentation de saint Antoine,* début du XVIe s. (musée d'Art ancien de Lisbonne).

France. *Annonciation* de l'église de la Madeleine à Aix-en-Provence, par un maître inconnu (v. 1444). □ E. Quarton : *le Couronnement de la Vierge,* 1454 (musée de Villeneuve-lès-Avignon). □ Jean Fouquet (v. 1415/1420 - v. 1480) : portrait d'*Étienne Chevalier avec saint Étienne,* v. 1452 (musées de Berlin-Dahlem).

Bohême. Panneaux du *Retable de Vyšší Brod,* consacrés à l'Enfance et à la Passion du Christ, v. 1350 (Gal. nat., Prague).

Allemagne. Konrad von Soest (v. 1370-apr. 1422) : retable de la *Passion* de l'église de Bad Wildungen (Hesse), v. 1400. □ Stephan Lochner (v. 1410-1451) : *Adoration des Mages* de la cathédrale de Cologne, v. 1440. □ Michael Pacher (v. 1435-1498, également sculpteur) : *Retable de saint Wolfgang,* dans l'église de Sankt Wolfgang (Haute-Autriche), v. 1475-1481.

Espagne. Bernat Martorell (actif à Barcelone entre 1427 et 1452) : *Saint Georges combattant le dragon* (Art Institute de Chicago). □ Bartolomé Bermejo (dernier tiers du XVe s.) : *Pietà* de la cathédrale de Barcelone.

Portugal. Nuno Gonçalves (2e moitié du XVe s.) : *Polyptyque de São Vicente* (musée de Lisbonne).

SCULPTURE GOTHIQUE

LES FAÇADES RESTENT le lieu privilégié de la sculpture monumentale jusqu'à la fin du XIIIe s. Vers 1170-1185, à Saint-Denis ou à Senlis, se manifeste un naturalisme encore très idéalisé qui évoluera au XIIIe s. vers plus de souplesse, d'élégance (cathédrales de Chartres, Paris, Amiens, Reims...), voire d'expression réaliste (dans l'Empire : Bamberg, Strasbourg, Naumburg). Statues isolées, Vierges au hanchement gracieux, aux beaux drapés, gisants qui tendent au portrait se multiplient à partir du XIVe s. La puissance de Sluter, dans le milieu bourguignon, transforme l'art du XVe s., où apparaissent des thèmes douloureux comme celui de la Mise au tombeau ; la vogue des retables sculptés se développe en Europe centrale (V. Stoss, T. Riemenschneider...), dans les Flandres, en Espagne.

A

A - ***Résurrection et Couronnement de la Vierge***

(v. 1220), hauts-reliefs formant la partie supérieure du tympan du portail de la Vierge à N.-D. de Paris.

B - ***Ekkehard et Uta,***

statues du chœur de la cathédrale de Naumburg (au S. de Halle, R. D. A.), v. 1250. Effigies, au réalisme grave, d'un couple de margraves.

B

C

C - ***Nuestra Señora la Blanca,***

Vierge à l'Enfant au trumeau du portail central de la cathédrale de León (Espagne). Influence française, fin du XIIIe s.

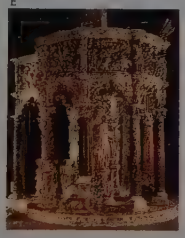
D

D - ***Annonciation et Visitation,***

statues de l'ébrasement du portail central de la cathédrale de Reims (Marne). Trois ateliers différents du XIIIe s. sont ici représentés : la Vierge de l'*Annonciation* rappelle, dans sa noble simplicité, la statuaire de la cathédrale d'Amiens ; l'Ange souriant est spécifique d'un atelier proprement rémois ; enfin, le groupe de la *Visitation* est l'œuvre d'un maître original, connaisseur de la sculpture antique.

H

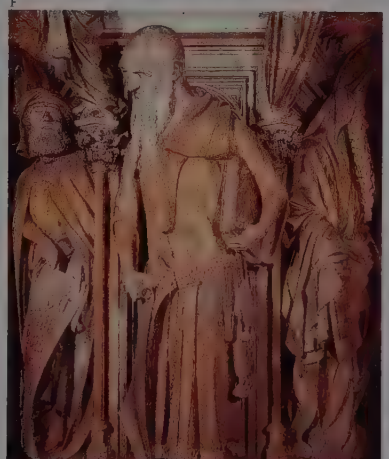
E



E - **Cathédrale de Pise :**

chaire à prêcher par Giovanni Pisano (v. 1248-apr. 1314). Marbres ; 1302-1310.

F



F - **Ancienne chartreuse de Champmol**

à Dijon (Côte-d'Or) : détail du « Puits de Moïse », par le Néerlandais Claus Sluter (v. 1340/1350 - 1405/06). Statues en marbre polychromé de Daniel, Isaïe, Moïse. Autour de 1400.

G

G - ***Sainte Catherine,***

petite statue en bois polychromé du château de Karlštejn (Bohême, au S.-O. de Prague). Vers 1400 : tout le charme du « beau style » ou « style doux », forme que prend vers la fin du XIVe s. le « gothique international » en Europe centrale. Au même courant appartiennent les « Belles Madones » allemandes.

H - ***Le Sacrifice d'Isaac,***

relief en bronze doré de Lorenzo Ghiberti (1378-1455). Œuvre lauréate du concours (1401) pour la porte nord du baptistère de Florence.

I

I - ***Triptyque du Saint Sang***

de l'église St-Jacques de Rothenburg (Bavière, R. F. A.), par Tilman Riemenschneider (v. 1460-1531). Bois ; v. 1500.

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES SCULPTEURS

France. Portail de la Vierge (v. 1180) de la cathédrale de Senlis. □ Statuaire (XIIIe s.) des cathédrales de Chartres (transept), Amiens *(Beau Dieu, Vierge dorée)*, Bourges. □ *Vierge à l'Enfant de Jeanne d'Évreux,* statuette d'orfèvrerie (autour de 1330 ; musée du Louvre). □ *Sépulcre* (Mise au tombeau du Christ) de Tonnerre (Yonne), 1453.

Pays germaniques. Statuaire (XIIIe s.) des cathédrales de Strasbourg, de Bamberg *(la Vierge* et *Sainte Élisabeth ;* le *Cavalier).* □ Crucifix en bois polychrome de l'église des Dominicains de Friesach (Carinthie, Autriche), v. 1300. □ Monument funéraire de la famille Schreyer (1491) à St-Sébald de Nuremberg, par Adam Krafft (v. 1460-1508/09).

Pologne. Grand retable de la *Dormition de la Vierge* (bois doré et polychromé, 1477-1486) à Notre-Dame de Cracovie, par l'Allemand Veit Stoss (v. 1448 - 1533).

Grande-Bretagne. Façade occidentale de la cathédrale de Wells (près de 300 statues, XIIIe s.).

Espagne. Portail du Sarmental (XIIIe s.) et portail du cloître (XIVe s.) de la cathédrale de Burgos. □ *Tombeau de Juan de Padilla* (m. en 1491) par le Flamand Gil de Siloé, au musée de Burgos.

Italie. Chaire de la cathédrale de Sienne (1265-1269) par Nicola Pisano (m. av. 1284). □ *Vierge en trône* par Arnolfo di Cambio (v. 1240 - 1302) [musée de l'Œuvre de la cathédrale, Florence]. □ Porte sud du baptistère de Florence (1330-1336) par Andrea Pisano (v. 1290 - v. 1348).

SCULPTURE DE LA RENAISSANCE

FONDÉ EN PARTIE sur une redécouverte du grand art de l'Antiquité, sur une étude raisonnée de ses monuments, œuvres d'art et décors, et, plus généralement, sur une effervescence intellectuelle qui remet en cause toutes les vieilles certitudes, le mouvement de la Renaissance naît au début du XVe s. à Florence : la métropole toscane conjugue puissance économique et financière, pouvoir politique fort, mécénat (les Médicis) et présence de créateurs hors pair. En sculpture se détachent Donatello, Ghiberti, Luca Della Robbia, A. del Pollaiolo, Verrocchio, sans parler de nombreux artistes de moindre puissance, mais d'un grand raffinement (tels les frères Rossellino : Bernardo, également architecte, et Antonio). Le génie de Michel-Ange domine le XVIe s. et engendre le *maniérisme* d'un Cellini ou d'un Giambologna, tandis que l'esprit de la Renaissance se répand en Europe : France (Goujon, Pilon), Espagne (praticiens de la sculpture polychrome comme Juan de Juni), Pays-Bas du Nord et du Sud, pays germaniques et slaves.

A

A - Donatello :

statue de prophète surnommée le *Zuccone,* marbre exécuté v. 1425-1435 pour le campanile de la cathédrale de Florence (auj. au musée de l'Œuvre de la cathédrale).

D - Donatello
(1386-1466),

le Festin d'Hérode, bas-relief en bronze doré aux fonts baptismaux du baptistère de Sienne ; vers 1427. L'étrange composition, avec son vide central, accentue le pathétique de la scène. La rudesse, l'âpreté des personnages se situent à l'opposé de l'élégance du style gothique international. Enfin, le système nouveau de perspective scientifique linéaire accuse le caractère de l'œuvre comme « fenêtre » ouverte sur un espace, une réalité plus vastes.

B

B - Luca Della Robbia
(1400-1482),
Enfants musiciens, détail d'une *cantoria* (tribune de choristes) sculptée v. 1435 pour la cathédrale de Florence (auj. au musée de l'Œuvre).

E - Andrea del Verrocchio
(1435-1488),
détail de la statue équestre du condottiere *Bartolomeo Colleoni* à Venise. Œuvre entreprise en 1479, fondue en bronze vers 1495 par Alessandro Leopardi.

C

C - Antonio del Pollaiolo
(v. 1432 - 1498),
Hercule et Antée. Statuette en bronze, vers 1475-1480 (musée du Bargello, Florence).

D

E

F

F - *Mise au tombeau*
(détail), de Juan de Juni (1507 ?-1577), sculpteur espagnol d'origine française. Bois polychromé, v. 1545-1550 ; musée national de Sculpture, Valladolid.

G

G - Germain Pilon
(v. 1528 - 1590),
le Christ sortant du tombeau, marbre destiné à une chapelle funéraire des Valois à Saint-Denis. Vers 1565-1570 ; Louvre.

H

H - Michel-Ange
(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564),
Esclave mourant, marbre conservé au Louvre (Paris) avec son pendant l'*Esclave rebelle :* statues d'environ 1513-1516, primitivement destinées au tombeau du pape Jules II à Rome.

I

I - Jean Goujon
(v. 1510 - v. 1566),
deux des *Nymphes* en bas relief de la fontaine des Innocents à Paris (1549).

J

J - L'Apennin,
statue colossale de Giambologna (le Flamand Jean Boulogne, fixé à Florence [1529-1608]) dans le parc d'une anc. villa des Médicis à Pratolino. Vers 1570-1580.

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES SCULPTEURS

Italie. Jacopo della Quercia (v. 1374 - 1438) : reliefs de la *Genèse* à la façade de l'église S. Petronio de Bologne, entrepris en 1425. □ Ghiberti (v. p. 34) : porte est du baptistère de Florence, dite « porte du Paradis » (bronze doré, 1425-1452). □ Donatello : *Saint Georges,* marbre, v. 1415 (musée du Bargello, Florence). □ Antonio Rossellino (1427-1479) : tombeau « en enfeu » du cardinal de Portugal à S. Miniato de Florence, v. 1460. □ Michel-Ange : *David,* marbre, 1501-1504 (musée de l'Académie, Florence) ; tombeaux de Laurent II et Julien de Médicis dans une chapelle annexe de S. Lorenzo de Florence (1524-1533) ; plusieurs *Pietà* conservées à Florence, Rome, Milan. □ Benvenuto Cellini (1500-1571) : *Persée,* bronze (1545-1553), dans la Loggia dei Lanzi à Florence. □ Giambologna : *Mercure volant,* bronze, v. 1563 (musée du Bargello).

France. La *Diane d'Anet,* groupe sculpté par un artiste inconnu (atelier de J. Goujon ?) autour de 1550 (Louvre). □ G. Pilon : gisants et statues du tombeau monumental de Henri II et Catherine de Médicis à la cathédrale de Saint-Denis, dessiné par le Primatice (v. p. 37).

Espagne. Bartolomé Ordóñez (m. en 1520) : tombeau de Jeanne la Folle et Philippe le Beau, marbre, v. 1519 (chapelle royale de Grenade). □ Alonso Berruguete (v. 1488-1561) : retable en bois sculpté (1526 et suiv.) provenant de l'église S. Benito de Valladolid (au musée national de cette ville).

ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE

INITIATEUR DU RENOUVEAU à Florence, Brunelleschi, qui a mesuré à Rome les monuments antiques, élabore une architecture fondée sur le système modulaire, sur la symétrie et la clarté du tracé en perspective, sur la légèreté et l'harmonie. Ses successeurs, tel Alberti, s'appuient sur le traité retrouvé de l'architecte romain Vitruve (Ier s. av. J.-C.) et s'inspirent plus étroitement des exemples antiques, notamment dans l'usage des ordres (dorique romain, toscan, ionique, corinthien, composite). Ainsi naît au début du XVIe s. une seconde phase, dite *classique,* de la Renaissance, avec Bramante à Rome et la dynastie des Sangallo. Michel-Ange et le peintre Raphaël contribuent aux entreprises grandioses des papes. Dans l'œuvre de maîtres comme Jules Romain, Peruzzi, Palladio, Vignole se fait jour ensuite un balancement subtil entre les règles classiques et leur transgression *maniériste.* Après l'ensemble des cités italiennes, de nombreux pays d'Europe sont touchés par le nouvel esprit (artistes italiens appelés dans les cours de Russie, France, Hongrie, Bohême, Pologne, Allemagne). En France et en Espagne s'observe au XVIe s. la succession de deux phases dans l'assimilation des formes de la Renaissance : l'une surtout décorative (châteaux de la Loire ; style « plateresque »), la seconde classique ou maniériste (travaux de Fontainebleau, Louvre de Lescot ; Escurial).

A

A - **Filippo Brunelleschi** (1377-1446), nef de l'église S. Lorenzo à Florence (1421 - v. 1460). La parfaite cohésion de l'ensemble, son ordre statique, son articulation d'une grande précision sont dus à l'usage de rapports arithmétiques simples et au génie des proportions de l'artiste, qui s'appuie, pour le choix des formes, sur la tradition des basiliques paléochrétiennes et de l'art roman toscan. Brunelleschi est aussi l'auteur, à Florence, du portique de l'hôpital des Innocents (1419), du célèbre dôme de la cathédrale (1420-1436), de la chapelle des Pazzi (1429), de l'église S. Spirito (projet de 1436).

C - **Une ville idéale en perspective,** selon l'esprit de la Renaissance, peinture sur bois par un artiste non identifié. Milieu ou seconde moitié du XVe s. ; Galerie nationale d'Urbino.

B

C

B - **Michelozzo** (émule de Brunelleschi, 1396-1472), le palais Médicis à Florence (1444 et suiv. ; baies du rez-de-chaussée transformées au XVIe s.).

E - **Leon Battista Alberti** (1404-1472), façade, dessinée en 1470, de S. Andrea de Mantoue : une interprétation de l'arc de triomphe antique.

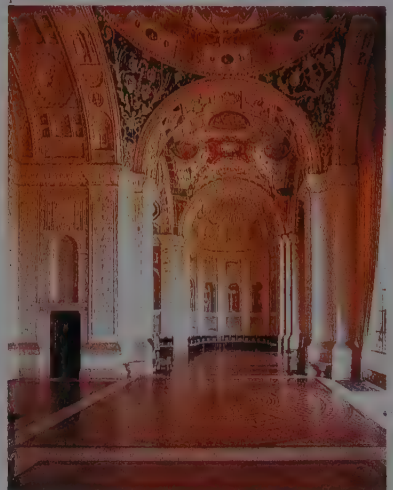
E

G

D

D - **Chartreuse de Pavie :** détail de la façade, élaborée par divers artistes durant le dernier tiers du XVe s. Son répertoire ornemental inspirera les débuts de la Renaissance française.

F



F - **Raphaël** (v. p. 38-39), grande loggia de la Villa Madama à Rome. Divers collaborateurs ont composé le décor à l'antique de « grotesques ». Vers 1517.

G - **Donato Bramante** (1444-1514), « Tempietto » de S. Pietro in Montorio à Rome (v. 1503 ?). L'édifice circulaire (ou à plan centré) a tenté tous les architectes de l'époque en tant que forme parfaite. Le petit temple de Bramante, par son usage exact d'un ordre antique (le dorique romain), inaugure la phase classique de la Renaissance.

A

B

B - Antonio da Sangallo le Jeune

(1484-1546), cour du palais Farnèse à Rome, entrepris v. 1514 ; le dernier étage est l'œuvre de Michel-Ange, apr. 1546.

E - Jacopo Sansovino

(architecte et sculpteur florentin, 1486-1570), la *Libreria Vecchia di San Marco* à Venise, entreprise en 1536. À gauche, la *Zecca* (Monnaie), également de Sansovino.

A - Jules Romain

(1499-1546 ; également peintre), une des façades du palais du Te à Mantoue (v. 1525-1535), d'un caractère rustique annonciateur du maniériste.

E

C - Vignole

(Iacopo Barozzi, 1507-1573), l'église du Gesù à Rome, entreprise en 1568. Façade de Giacomo Della Porta (v. 1540-1602). [Gravure d'un traité du XVIIe s.]

D

D - Michel-Ange,

la basilique St-Pierre à Rome (vue du N.-O.), 1547-1564 ; dôme construit par Giacomo Della Porta v. 1588.

C

F

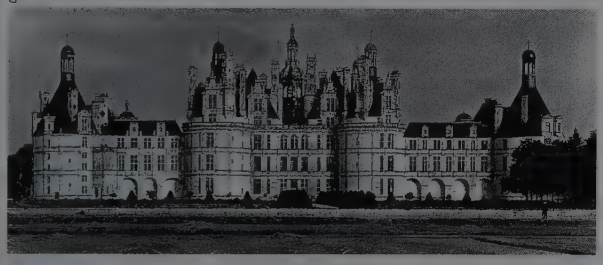
F - Andrea Palladio

(1508-1580), villa « la Rotonda » à Vicence (Vénétie), v. 1570. Cette résidence à salle centrale circulaire s'ouvre sur le paysage par quatre portiques symétriques.

H - Primatice

(Francesco Primaticcio, 1504-1570) et collaborateurs, décor de stucs et de peintures de l'anc. chambre de la duchesse d'Étampes au château de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Vers 1540-1545.

G



G - Le château de Chambord

(Loir-et-Cher), architecte non identifié, v. 1519-1537. L'une des grandes entreprises (comme Fontainebleau et le Louvre) du roi François Ier.

J - Pierre Lescot

(1515-1578), façade du nouveau palais du Louvre à Paris (à compter de 1546). Sculptures de J. Goujon (v. p. 35).

H

I

J

I - Rodrigo Gil de Hontañón

(m. en 1577), façade de l'université d'Alcalá de Henares, près de Madrid : un aboutissement du style plateresque, v. 1545.

K - Cornelis Floris de Vriendt

(1514-1575 ; également sculpteur), hôtel de ville d'Anvers (1564) : l'œuvre majeure, italianisante avec des traits locaux, de la Renaissance dans les Pays-Bas.

K

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES ARCHITECTES

Italie. Alberti : « temple Malatesta » à Rimini (1447-1468), palais Rucellai à Florence (v. 1450). □ Luciano Laurana (m. en 1479) : reconstruction du palais ducal d'Urbino, v. 1470. □ Giuliano da Sangallo (v. 1443-1516) : villa médicéenne de Poggio a Caiano, près de Florence, 1480. □ Bramante : reconstruction du palais du Vatican (cour du Belvédère et cour St-Damase, aux « Loges » décorées par Raphaël et ses élèves), 1503-1514. □ Antonio da Sangallo l'Ancien (v. 1453 - v. 1534) : église en croix grecque S. Biagio à Montepulciano, à partir de 1518. □ Baldassare Peruzzi (1481-1536) : villa Farnésine (v. 1510) à Rome. □ Michel-Ange : conception et plans de la place du Capitole à Rome, v. 1538. □ Palladio : « Basilique » (à partir de 1549) et théâtre Olympique à Vicence ; villas de Vénétie ; églises de Venise, dont le Redentore (1577-1592).

France. Châteaux de la Loire (outre Chambord) : Azay-le-Rideau, Chenonceaux, Blois, Valençay. □ Château d'Écouen, v. 1538-1555. □ Château d'Anet, 1548 et suiv. (en partie détruit), par Philibert Delorme (1514-1570).

Espagne. Diego de Siloé (1495-1563) : cathédrale de Grenade, v. 1528-1560. □ Juan Bautista de Toledo (m. en 1567), Juan de Herrera (v. 1530-1597) et autres : palais-monastère de l'Escurial, près de Madrid, 1563-1584.

Pologne. Hôtel de ville de Poznań, 1550-1560.

PEINTURE DE LA RENAISSANCE

DU TOSCAN MASACCIO (qui reprend l'œuvre entreprise plus d'un siècle auparavant par Giotto [v. p. 704]) au Vénète Titien, les grands peintres italiens des XVe et XVIe s. ont presque tous tendu, en rompant avec les conventions médiévales de la représentation, à un rendu plus véridique du monde visible. Léonard de Vinci, Raphaël, Corrège sont parvenus à une harmonie classique qui servira de point de départ aux variations alambiquées des maniéristes, tels le Parmesan ou le Rosso (appelé en France par le roi François Ier et créateur, avec Primatice, du style de l'« école de Fontainebleau »). En Flandre et en Hollande, l'italianisme, classique ou maniériste, se combine avec la grande tradition réaliste du XVe s. (Van Eyck, Van der Weyden) chez Quinten Metsys, Van Scorel et bien d'autres, tandis que l'attraction du terroir concourt, par-delà l'influence de J. Bosch, à l'œuvre de Bruegel l'Ancien. L'Allemagne a le génie de Dürer et une pléiade d'autres artistes, dont Holbein le Jeune, qui deviendra portraitiste de la cour d'Angleterre. Enfin, l'Espagne est propice à la mystique du Greco, venu de sa Crète byzantine en passant par l'Italie.

A

A - **Masaccio**

(1401-1428), *Saint Pierre et saint Jean distribuant les aumônes,* une des fresques (1426-27) de la chapelle Brancacci à l'église S. Maria del Carmine de Florence. Le rendu tout nouveau de l'espace est obtenu grâce à l'agencement de la perspective, à l'unification du coloris ainsi qu'au modelé des formes par la lumière et l'ombre. Un réalisme expressif, par ailleurs, tend à individualiser les personnages.

B - **Piero Della Francesca**

(v. 1416-1492), détail de *la Découverte de la Vraie Croix,* une des fresques de la « Légende de la Croix » à l'église S. Francesco d'Arezzo (Toscane). Vers 1452-1459.

B

C

C - **Sandro Botticelli**

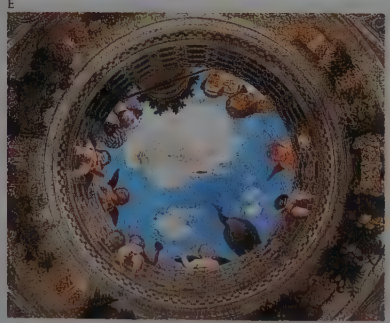
(1445-1510), allégorie du *Printemps* : redécouverte de la mythologie dans les milieux humanistes (ici Mercure, les Grâces, Vénus, Flore, etc.). Vers 1478 ; musée des Offices, Florence.

D

D - **Giovanni Bellini**

(v. 1430 - 1516), partie principale de *la Vierge à l'Enfant avec des saints,* retable provenant de l'église S. Giobbe à Venise. Vers 1490 ; Accademia, Venise.

E



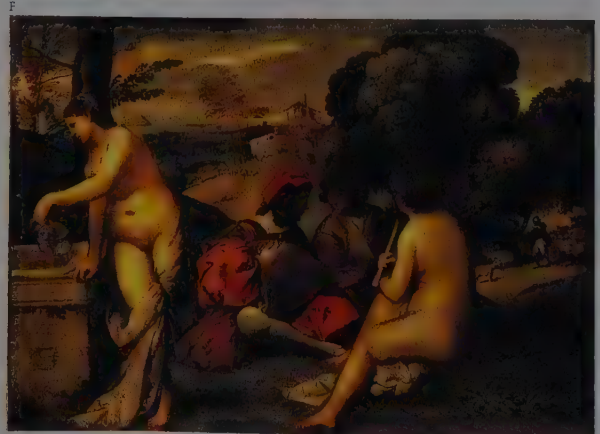
E - **Andrea Mantegna**

(1431-1506), oculus de voûte en trompe-l'œil faisant partie du décor à fresque de la « Chambre des époux » au palais ducal de Mantoue (Lombardie). Vers 1473.

G - **Léonard de Vinci**

(1452-1519), carton (grand dessin) figurant *la Vierge et l'Enfant avec sainte Anne et saint Jean-Baptiste.* Autour de 1500 ; National Gallery, Londres.

F



F - **Giorgione**

(v. 1477 - 1510) et/ou Titien (1488/89-1576), *le Concert champêtre.* Autour de 1510 ? ; musée du Louvre (Paris).

G

A

A - Raphaël

(Raffaello Santi ou Sanzio, 1483-1520), *l'École d'Athènes* (1509-10), une des fresques du vaste ensemble des « Chambres » du Vatican, témoin de l'orientation humaniste de la cour du pape Jules II. Dans une architecture à la Bramante est figurée une assemblée de penseurs grecs : Platon, Aristote, Pythagore, Héraclite, etc.

B

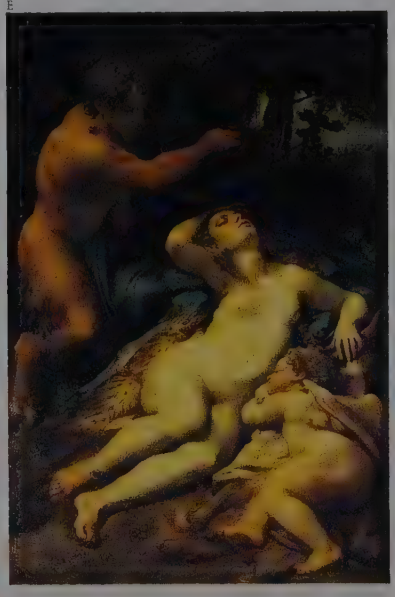
B - Le Greco

(Dhomínikos Theotokópoulos, 1541-1614), *Saint Luc montrant le portrait de la Vierge.* Vers 1604 ; cathédrale de Tolède.

E - Le Corrège

(Antonio Allegri, v. 1489-1534), *Vénus, satyre et Cupidon* : la mythologie pleine de langueur du maître de Parme. Vers 1525 ; Louvre.

E



D - Le Rosso

(il Rosso Fiorentino, 1494-1540), *Pietà* : le maniérisme italien acclimaté à Fontainebleau. Vers 1530-1535, Louvre.

C

D

C - Titien,

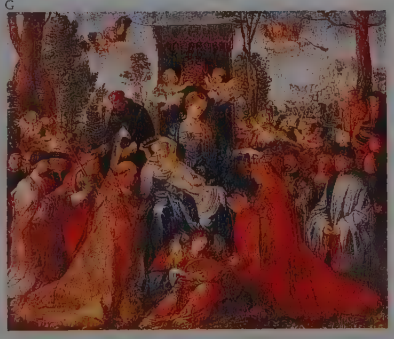
(Tiziano Vecellio, 1488/89-1576), *Vénus bandant les yeux de l'Amour* : un sommet de l'école vénitienne. 1562 ; gal. Borghèse, Rome.

F - Hans Holbein le Jeune

(1497/98-1543), *les Ambassadeurs.* Au premier plan, anamorphose d'un crâne. 1533 ; National Gallery, Londres.

F

G



H

I

G - Albrecht Dürer

(1471-1528), *la Fête du Rosaire.* 1506 ; Galerie nationale de Prague.

H - Pieter Bruegel l'Ancien

(v. 1525/1530 - 1569), *les Chasseurs dans la neige* : saveur et intensité du réalisme quotidien dans un paysage idéalisé plus vrai que nature. 1565 ; Kunsthistorisches Museum, Vienne.

I - Albrecht Altdorfer

(v. 1480 - 1538), *Saint Georges et le dragon.* 1510 ; Pinacothèque de Munich. Un sens de la nature propre aux peintres allemands de l'« école du Danube ».

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES PEINTRES

Italie. Fra Angelico (v. 1400-1455) : retable majeur de l'église S. Marco à Florence, v. 1440 (musée de S. Marco). □ Paolo Uccello (1397-1475) : trois panneaux de la *Bataille de San Romano,* v. 1456 (?) [Offices ; Louvre ; Nat. Gal., Londres]. □ Filippo Lippi (v. 1406-1469), fresques de la cathédrale de Prato, autour de 1460. □ Léonard de Vinci : fresque de la *Cène* à S. Maria delle Grazie de Milan, 1497 ; textes et dessins de ses manuscrits *(codice).* □ Giorgione : *la Tempête,* v. 1507 (Accademia, Venise). □ Michel-Ange : fresques de la *Genèse* à la voûte de la chapelle Sixtine, au Vatican (1508-1512). □ Raphaël : *Triomphe de Galatée* (1511) à la villa Farnésine (Rome). □ Corrège : coupole de la cathédrale de Parme, avec l'*Assomption* (1526-1530). □ Titien : *Pietà,* v. 1570-1576 (Accademia). □ Le Parmesan (Francesco Mazzola, 1503-1540) : *la Madone au long cou,* v. 1535 (Offices). □ Véronèse (Paolo Caliari, 1528-1588), *les Noces de Cana,* 1563 (Louvre). □ Le Tintoret (Iacopo Robusti, 1518-1594) : cycle de peintures de la Scuola di S. Rocco à Venise, 1564-1587.

France. Œuvres de l'« école de Fontainebleau », à commencer par les salles du château : *Galerie François-Ier,* décorée sous la direction du Rosso (1534-1536) ; *Chambre de la duchesse d'Étampes* (v. p. 37).

Pays-Bas du Sud. Quinten Metsys (v. 1466-1530) : triptyque de la *Déploration du Christ,* v. 1510 (musée des Bx-Arts, Anvers). □ Bruegel l'Ancien : *la Chute des anges rebelles* (musée des Bx-Arts, Bruxelles) ; *les Aveugles,* 1568 (gal. de Capodimonte, Naples).

Pays-Bas du Nord. Jan Van Scorel (1495-1562) : *Polyptyque de saint Étienne,* v. 1540 (musée de Douai). □ Pieter Aertsen (1508-1575), *l'Étal de boucherie,* 1551 (musée d'Uppsala, Suède).

Allemagne. Dürer : œuvre gravé, bois et burins ; aquarelles (Albertina, Vienne). □ Lucas Cranach (1472-1553) : *Judith et Holopherne,* v. 1530 (Kunsthistorisches Museum, Vienne). □ Altdorfer : *la Bataille d'Alexandre,* 1529 (Pinacothèque de Munich).

Espagne. Le Greco : *l'Enterrement du comte d'Orgaz,* 1586 (église S. Tomé, Tolède) ; *le Baptême du Christ,* v. 1598 (Prado, Madrid).

ARCHITECTURE DU XVIIe S.

LES MISES EN SCÈNE fastueuses et animées du baroque romain (Bernin, Borromini...) donnent au siècle son accent majeur, expression de la Réforme catholique qui veut éblouir, toucher les sens plus que la raison. En France, les Lemercier, Le Vau, Mansart sont sensibles à cette révolution du goût tout en restant attachés à l'art plus sévère d'un Vignole (v. p. 37) ainsi qu'à la tradition française de la seconde moitié du XVIe s. La Colonnade du Louvre témoigne d'une permanence du souci archéologique (Perrault est l'auteur d'une traduction de Vitruve), tandis qu'avec le Versailles de Louis XIV (Hardouin-Mansart) s'élabore un prototype de magnificence princière que l'Europe imitera. En Angleterre, Inigo Jones prend Palladio pour modèle et Wren réalise une alliance heureuse de noblesse classique et de mouvement baroque dans sa cathédrale St Paul de Londres. L'Allemagne (ravagée par la guerre) et l'Autriche n'en sont qu'aux premiers essais de ce qui sera l'explosion baroque et rococo du siècle suivant.

A

A, B - **Saint-Pierre de Rome :**

au sanctuaire à plan central sous coupole du XVIe s., Carlo Maderno (1556-1629) a ajouté autour de 1610 une nef et une façade dont les rythmes annoncent l'art baroque ; cinquante ans plus tard, Bernin (Lorenzo Bernini, 1598-1680) compose, à l'aide de sa colonnade à deux bras incurvés, l'espace triomphal de la place en avant de la basilique. Bernin a également remodelé et scandé le chœur de Michel-Ange, avec, d'abord (cliché B), son énorme baldaquin à colonnes torses de bronze (1624-1633).

B

C

C - **Francesco Borromini**

(d'origine tessinoise, 1599-1667), coupole à côtes, épousant le plan étoilé de l'édifice, de S. Ivo della Sapienza à Rome (v. 1642-1650). Géométrie complexe et vibrante, ornements inédits, clés symboliques multiples.

D - **S. Maria della Salute,**

église élevée à Venise à partir de 1631 par Baldassare Longhena (1598-1682). Les influences de Palladio et du baroque romain se conjuguent dans cet édifice à espace central formé d'un double octogone, couvert d'une grande coupole en charpente et augmenté d'un chœur saillant qu'encadrent deux campaniles. Des ailerons à volute contrebutent la coupole, sommée d'une lanterne. Riche avant-corps à colonnes, fronton et statues.

D

E

E - **Guarino Guarini**

(1624-1683), palais Carignano à Turin. 1679-1685.

F

F - **Pierre de Cortone**

(1596-1669 ; également peintre), église S. Maria della Pace à Rome, 1656. Jeux baroques d'emboîtement des formes (les frontons), du convexe et du concave.

G

G - **Borromini,**

façade de l'église S. Agnese sur la place Navone à Rome ; 1653-1663. En avant, la fontaine des Quatre-Fleuves (v. 1650) de Bernin, avec son obélisque antique.

A

A - François Mansart

(1598-1666), vestibule du château de Maisons (auj. Maisons-Laffitte, Yvelines). 1642-1651.

B - Mansart, Jacques Lemercier

(v. 1585 - 1654) et autres architectes, église de l'ancien couvent du Val-de-Grâce à Paris (1645-1665). La façade reste inspirée par le classicisme italien des débuts de la Contre-Réforme, tandis que le dôme affirme un fort mouvement baroque.

B

C - Louis Le Vau

(1612-1670), communs et château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne), avec le déploiement des parterres « à la française » du jardinier André Le Nôtre (1613-1700). Ensemble élaboré de 1656 à 1661 pour le financier Fouquet. L'équipe de Vaux (Le Vau, Le Brun, Le Nôtre) fut, juste après, en charge du nouveau Versailles.

C

D - La « Colonnade » du Louvre,

à Paris, façade orientale du nouveau palais, attribuée à Claude Perrault (1613-1688) : premier chef-d'œuvre du « style Louis XIV », v. 1667-1670.

D

E

E - Château de Versailles :

salon de la Guerre, décoré vers 1685 par le peintre et grand ordonnateur Charles Le Brun (1619-1690) ; médaillon en stuc par Coyzevox (v. p. 44).

F

F - Jacob Van Campen

(1595-1657) et Pieter Post (1608-1669), le *Mauritshuis* à La Haye (façade arrière), 1633-1644.

I - Inigo Jones

(1573-1652), *Banqueting House,* salle des fêtes de l'ancien palais de Whitehall à Londres : les débuts du palladianisme anglais, autour de 1620.

G

G - Château de Versailles

(Yvelines), façade sur les jardins esquissée par Le Vau et amplifiée de 1678 à 1684 par Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) : la prise de possession de l'espace comme expression de l'absolutisme royal.

H

H - Willem Hesius

(1601-1690), l'église St-Michel, anc. église des Jésuites à Louvain (Belgique). Vers 1650-1670.

I

J

J - Christopher Wren

(1632-1723), la cathédrale St Paul à Londres, vue du midi : un classicisme paré de traits baroques, synthèse d'influences italiennes, françaises et hollandaises. Vers 1675-1709.
Wren fut le principal responsable de la reconstruction de Londres après l'incendie de 1666.

K - Grand-Place de Bruxelles,

quelques maisons de corporations : toute l'exubérance décorative du baroque des Pays-Bas catholiques (fin du XVIIe s.).

K

D'AUTRES ÉDIFICES, D'AUTRES ARCHITECTES

Italie. Maderno, Borromini et Bernin : palais Barberini à Rome, 1625-1633. □ Borromini : église S. Carlo alle Quattro Fontane, Rome, 1634-1667. □ Longhena : palais Pesaro à Venise, à partir de 1650. □ Carlo Rainaldi (1611-1691), églises jumelles de la Piazza del Popolo à Rome, 1662 et suiv. □ Guarini : église S. Lorenzo à Turin, v. 1668-1680.

France. Salomon de Brosse (v. 1571 - 1626) : palais du Luxembourg à Paris, 1612-1620. □ J. Hardouin-Mansart : « dôme » des Invalides (1676-1706) et place Vendôme (fin du XVIIe s.) à Paris, Grand Trianon (1687) et chapelle du château (1699) à Versailles.

Angleterre. I. Jones, John Webb (1611-1672) et C. Wren : palais, puis hôpital de la Marine (auj. école et musée) de Greenwich, début XVIIe-début XVIIIe s.

Allemagne. Elias Holl (1573-1646) : hôtel de ville d'Augsbourg, 1615.

Pays-Bas du Sud. Peter Huyssens (1577-1637) : église St-Charles-Borromée à Anvers, 1615-1621.

Pays-Bas du Nord. J. Van Campen : hôtel de ville (auj. palais royal) d'Amsterdam, v. 1650.

Espagne. Juan Gómez de Mora (1586-v. 1648) : Plaza Mayor à Madrid, à partir de 1617.

Bohême. Palais Černín à Prague, commencé en 1667 par le Tessinois Francesco Caratti (m. en 1679).

PEINTURE DU XVIIe S.

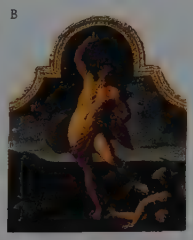
DEUX COURANTS MAJEURS irriguent la production italienne : celui, réaliste, du Caravage et des « caravagesques » (Italiens ou étrangers passés par Rome, comme le Français Valentin...) ; celui, académique ou éclectique, des Bolonais (les Carrache, G. Reni, le Dominiquin...). S'y ajoutent les grands décorateurs baroques comme Pierre de Cortone (v. p. 40) ou le Baciccia, s'inspirant de Titien ou du Flamand Rubens, qui a ouvert une voie neuve par ses compositions tournoyantes, son espace ouvert et fluide. L'époque, aussi bien, est un âge d'or pour la Flandre (VanDyck), les Provinces-Unies (Hals, Rembrandt, Vermeer et tous les maîtres de la peinture de chevalet à l'usage de la bourgeoisie), l'Espagne (Velázquez, Zurbarán, Murillo...), voire la France (Poussin et Le Lorrain, installés à Rome, La Tour, les Le Nain...).

A

A - **Le Caravage**

(Michelangelo Merisi, v. 1571-1610), *la Vocation de saint Matthieu*, une des trois toiles (v. 1600) de la *Vie de saint Matthieu* à St-Louis-des-Français de Rome. En réaction contre les conventions du maniérisme, le peintre affirme une violence de révolté, qui passe par la violence des contrastes d'ombre et de lumière et par un naturalisme allant jusqu'à la trivalité.

B



B - **Guido Reni**

(1575-1642), *Samson victorieux*. 1610 ; pinacothèque de Bologne. Fasciné par Raphaël, influencé par les Carrache mais aussi par le Caravage, l'artiste bolonais a porté le classicisme à un haut degré de raffinement et de lyrisme.

C

C - **Petrus Paulus Rubens**

(1577-1640), *l'Enlèvement des filles de Leucippe*. Vers 1618 ; Pinacothèque de Munich.

D

D - **Le Baciccia**

(Giovanni Battista Gaulli, 1639-1709), modèle (esquisse précise) pour *la Gloire du nom de Jésus*, décor de la voûte du Gesù à Rome exécuté de 1672 à 1679 ; galerie Spada, Rome.

E

E - **Willem Claesz. Heda**

(1594 - v. 1680), *la Tourte aux cassis*. Années 1640 ? ; musée des Bx-Arts, Strasbourg.

F

F - **Frans Hals**

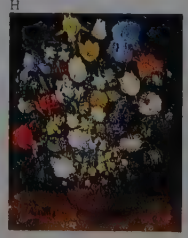
(v. 1580/1585 - 1666), *le Joyeux Buveur*. 1628-1630 ; Rijksmuseum, Amsterdam.

G

G - **Anthonie Van Dyck**

(1599-1641), *Charles Ier d'Angleterre* : un chef-d'œuvre de l'art de cour européen. Vers 1635-1638 ; Louvre, Paris.

H



H - **Bruegel « de Velours »**

(Jan Ier Bruegel, 1568-1625, un des fils de Pieter « l'Ancien ») : *Bouquet de fleurs*. Début du XVIIe s. ; Kunsthistorisches Museum, Vienne.

I - **Jan Fyt**

(1611-1661), *les Champignons* : un modernisme qui annonce Chardin (v. p. 48). Musée des Bx-Arts, Bruxelles.

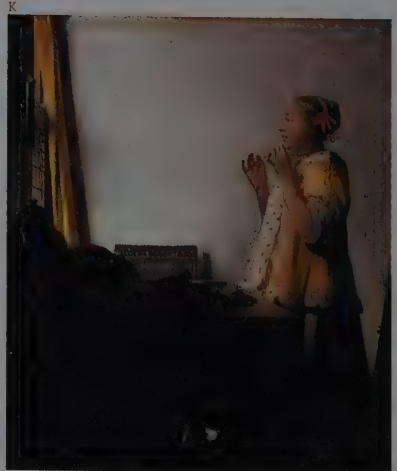
I

J

J - **Rembrandt**

(Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, 1606-1669), *Jacob bénissant Éphraïm et Manassé* : le clair-obscur mis au service d'une méditation de valeur universelle sur la destinée humaine. 1656 ; musée de Kassel.

K



K - **Johannes Vermeer**

(1632-1675), *la Femme au collier de perles* : une extase profane. Vers 1665 ? ; musées de Berlin-Dahlem.

A

A - Diego de Silva Velázquez

(1599-1660), *les Ménines.* Vers 1656 ; Prado, Madrid. Cette toile à l'étonnante suggestion spatiale représente, parmi divers familiers de la cour espagnole, l'infante Marguerite avec deux demoiselles d'honneur *(meninas)* ainsi que le peintre lui-même occupé à brosser un portrait d'apparat du roi et de la reine – qui occupent notre place de spectateurs et dont l'image se reflète dans le miroir du fond.

B

B - Georges de La Tour

(1593-1652), *Vieillard endormi et enfant,* peut-être *l'Ange apparaissant à saint Joseph :* une idéalisation française du caravagisme. Autour de 1640 ? ; musée des Bx-Arts, Nantes.

C

C - Francisco de Zurbarán

(1598-1664), *Saint François debout.* Autour de 1660 ? ; musée des Bx-Arts, Lyon. L'artiste fut, avec Murillo, l'un des grands pourvoyeurs des couvents espagnols en séries de tableaux religieux.

D

D - Jacob Van Ruisdael

(1628/29-1682), *la Cascade :* le réalisme néerlandais, non dépourvu, ici, d'une discrète dramatisation. Rijksmuseum, Amsterdam.

E

E - Claude Gellée, dit le Lorrain

(1600-1682), *Ulysse remet Chryséis à son père :* un des « Ports de mer » les plus suggestifs du peintre, avec son effet de contre-jour. Vers 1644 ; Louvre, Paris.

F

F - Les frères Le Nain

(peut-être Louis [v. 1600/1610 - 1648]), *Famille de paysans dans un intérieur.* Vers 1640-1645 ? ; Louvre, Paris.

G

G - Nicolas Poussin

(1594-1665), *Orphée et Eurydice.* Autour de 1650 ; Louvre. Dans l'herbe chemine le serpent qui va mordre l'épouse du chanteur-poète. Un paysage idéalisé d'une classique harmonie, mais non exempt de menaces, sert de cadre à la fable mythologique.

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES PEINTRES

Italie. Annibal Carrache (Annibale Carracci, 1560-1609) : *les Amours des dieux,* fresques de la galerie du palais Farnèse à Rome, autour de 1600. □ Le Caravage : *les Sept Œuvres de miséricorde,* église du Pio Monte à Naples, 1607. □ Le Dominiquin (Domenico Zampieri, 1581-1641) : *la Chasse de Diane,* 1616 (galerie Borghèse, Rome). □ José de Ribera (peintre espagnol de l'école napolitaine, 1591-1652) : *Apollon et Marsyas,* 1637 (musée S. Martino, Naples).

Pays-Bas du Sud. Rubens : *Descente de Croix,* 1612 (cathédrale d'Anvers) ; portraits d'*Hélène Fourment.* □ Jacob Jordaens (1593-1678) : *Allégorie de la Fécondité,* v. 1622 (Bruxelles). □ Scènes de taverne d'Adriaen Brouwer (1605/06-1638), scènes de genre de David II Teniers (1610-1690).

Pays-Bas du Nord (Provinces-Unies). F. Hals : portraits collectifs conservés au musée F.-Hals, Haarlem. □ Rembrandt : *la Ronde de nuit,* 1642 (Rijksmuseum, Amsterdam) ; œuvre gravé (eaux-fortes). □ Vermeer : *Jeune Fille au turban* et *Vue de Delft,* deux toiles du Mauritshuis de La Haye. □ Et aussi : sujets caravagesques de Hendrik Terbrugghen (1588-1629), paysages de Jan Van Goyen (1596-1656), intérieurs d'églises de Pieter Saenredam (1597-1665), marines de Willem Van de Velde (1633-1707), scènes de genre de Jan Steen (v. 1626-1679), sujets intimistes de Gerard Terborch (1617-1681) ou de Pieter De Hooch (1629-v. 1684).

Espagne. Zurbarán : *Annonciation* et *Adoration des bergers,* v. 1638 (musée de Grenoble, Isère). □ Velázquez : *la Reddition de Breda,* 1634/35 (Prado) ; portraits de cour (infants, infantes, bouffons...). □ Vierges à l'Enfant et Immaculées Conceptions de Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682).

France. Valentin (Valentin de Boulogne, 1590/91-1632) : *Martyre des saints Procès et Martinien,* 1629 (Vatican, Rome). □ Jacques Callot (1592-1635) : œuvre gravé (eaux-fortes). □ La Tour : *le Tricheur à l'as de carreau* (Louvre). □ Poussin : *l'Inspiration du poète,* autour de 1627 (Louvre) ; *la Sainte Famille en Égypte,* 1655-1657 (Ermitage, Leningrad).

SCULPTURE DES XVIIe-XVIIIe S.

LES FORMULES CLASSIQUES ou maniéristes sont battues en brèche à Rome, dans la 1re moitié du XVIIe s., par l'impétuosité révolutionnaire de l'art baroque qu'incarnent Bernin et, dans une moindre mesure, un Algarde ou un F. Mochi. Puget (qui travaille à Rome et à Gênes avant de s'installer à Toulon) représente ce mouvement pour la France, tandis que l'art versaillais (Girardon, Coyzevox...) réalise un compromis mesuré entre tradition et modernité. Au XVIIIe s., l'art français poursuit dans cette voie harmonieuse (G. Coustou, Bouchardon, Pigalle...), parfois teinté d'un baroquisme « rocaille » (les Adam...). Allègre et somptueusement décorative, la version « rococo » du baroque règne sur l'Autriche (Permoser), l'Allemagne (E. Q. Asam, I. Günther et de nombreux stucateurs), la Bohême (F. M. Brokoff). Avec la personnalité d'un Houdon, la fin du siècle marque un retour aux valeurs classiques, voire aux leçons de la statuaire antique redécouverte, qui conduisent au courant néoclassique inauguré par Canova.

A

B

A - **Bernin**

(Gian Lorenzo Bernini, v. p. 40), *David*. Marbre, grandeur nature, 1623 (galerie Borghèse, Rome). Le jeune héros, qui avait inspiré des statues d'une glorieuse sérénité à Donatello, Verrocchio et Michel-Ange, apparaît ici dans toute la tension de l'effort (préparatoire au tournoiement de la fronde).

B - **Pierre Puget**

(1620-1694), *Milon de Crotone*. Groupe en marbre, 1672-1682 (Louvre, Paris). Un pathétique baroque qui n'empêcha pas Louis XIV d'installer l'œuvre dans les jardins de Versailles.

E - **Antoine Coyzevox**

(1640-1720), buste de l'architecte *Robert de Cotte*. Autour de 1700 ? (bibliothèque Ste-Geneviève, Paris).

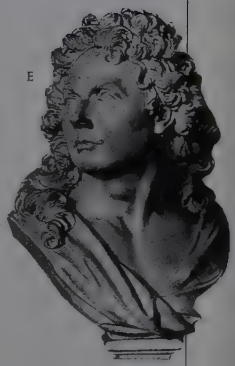
H - **Egid Quirin Asam**

(1692-1750), ensemble de l'*Assomption de la Vierge* à l'abbatiale de Rohr (Bavière) : un théâtre surnaturel plein de mouvement et de somptuosité. Stuc, vers 1720.

C

D

E



C - **L'Algarde**

(Alessandro Algardi, v. 1595-1654), *Saint Léon et Attila*. Haut-relief en marbre, vers 1650 (basilique St-Pierre, Rome).

G - **Balthasar Permoser**

(1651-1732), trois des *Atlantes* du Zwinger à Dresde. Vers 1715.

F - **Pedro de Mena**

(1628-1688), *la Madeleine pénitente*. Bois polychromé (musée de Valladolid).

G

H

F

A

A - Ferdinand Maximilián Brokoff

(1688-1731), *Saint Jean au Calvaire.* Bois polychromé, autour de 1720 (église St-Gall, Prague, Tchécoslovaquie).

B

B - Nicola Salvi

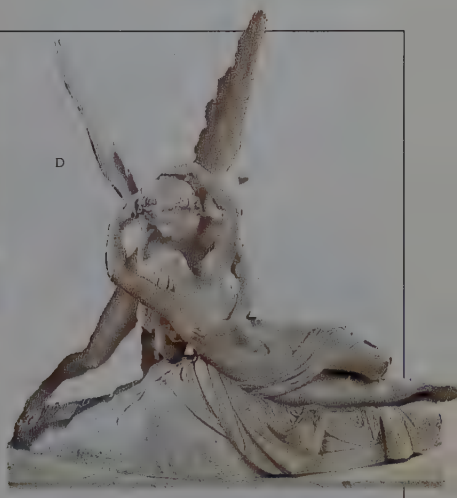
(1697-1751), *la Fontaine de Trevi* à Rome : dernière grande mise en scène baroque de la ville papale, 1732-1762.

C

C - Claude Michel, dit Clodion

(1738-1814), *Satyre couronnant une bacchante.* Petit groupe en terre cuite, 1770 (Louvre).

D



D - Antonio Canova

(1757-1822), *Psyché ranimée par le baiser de l'Amour.* Marbre, autour de 1790 (Louvre, Paris). À la recherche d'une beauté idéale, le sculpteur emprunte ici à l'art alexandrin.

E

F

F - Louis-François Roubillac

(Français fixé en Angleterre ; 1702 ?-1762), monument funéraire de lady Nightingale à l'abbaye de Westminster (Londres). Marbre, 1761.

G

G - Guillaume Coustou

(1677-1746), un des deux *Chevaux de Marly :* moulage place de la Concorde, à Paris ; original au Louvre (marbre, 1740-1745).

H

H - Jean-Baptiste Pigalle

(1714-1785), *Mercure attachant sa talonnière.* Petit marbre, 1741-1744 (Louvre).

I

I - Ignaz Günther

(1725-1775), *Tobie et l'ange.* Bois polychromé grandeur nature, 1763 (Bürgersaal, Munich, Bavière).

J

J - Jean-Antoine Houdon

(1741-1828), *Voltaire assis :* acuité de l'expression et draperie à l'antique. Marbre, v. 1780 (Comédie-Française, Paris).

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES SCULPTEURS

Italie. Francesco Mochi (1580-1654) : statues équestres en bronze de *Ranuccio* et d'*Alessandro Farnèse* à Plaisance, 1612-1625. □ Bernin : *Apollon et Daphné,* marbre, 1622-1624 (galerie Borghèse, Rome) ; *Extase de sainte Thérèse,* groupe en marbre de l'église S. Maria della Vittoria à Rome, autour de 1650. □ Giacomo Serpotta (1656-1732) : statues en stuc des *Vertus* à l'oratoire du Rosaire de Palerme, autour de 1715. □ Canova : *Pauline Bonaparte en Vénus,* allongée, 1805-1808 (galerie Borghèse).

France. François Girardon (1628-1715) : *Apollon servi par les nymphes,* groupe en marbre des jardins de Versailles, 1666-1673. □ Lambert Sigisbert (1700-1759) et Nicolas Sébastien (1705-1778) Adam, *Triomphe de Neptune et Amphitrite,* groupe colossal en plomb du bassin de Neptune à Versailles, 1740. □ Edme Bouchardon (1698-1762) : *l'Amour qui se fait un arc dans la massue d'Hercule,* marbre, 1750 (Louvre). □ Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785) : *Tombeau du maréchal de Saxe* à St-Thomas de Strasbourg, 1754-1777.

Espagne. Juan Martínez Montañés (1568-1649) : *Immaculée* (Vierge polychrome) de la cathédrale de Séville, bois peint, v. 1630. □ Narciso Tomé (m. en 1742) : le *Transparente,* ensemble architecturé dans le chœur de la cathédrale de Tolède, 1721-1732.

Allemagne. Andreas Schlüter (v. 1660 - 1714 ; également architecte) : monument équestre du *Grand Électeur* à Berlin, bronze, 1703. □ Johann Gottfried Schadow (1764-1850) : *les Princesses Louise et Frédérique,* marbre, 1796 (musées de Berlin).

Autriche. Georg Raphael Donner (1693-1741) : statues en plomb de la fontaine du Neuer Markt à Vienne, 1739.

ARCHITECTURE DU XVIIIe S.

SI LES ANGLAIS pratiquent un baroque sévère (Vanbrugh) ou s'inspirent de Palladio (W. Kent), la première partie du siècle est plutôt dédiée au rococo, variété gracieuse et foisonnante du baroque qui s'épanouit en France (décor intérieur surtout), dans les pays catholiques comme la Bohême, l'Autriche (abbaye de Melk, palais de Vienne), la Bavière (abbayes et « résidences » princières), l'Espagne et l'Amérique latine, mais aussi dans l'Allemagne protestante (par ex. Pöppelmann à Dresde). Puis une mutation du goût, favorisée par les découvertes archéologiques (Grèce, Pompéi), suscite un retour à l'antique et au classicisme qu'illustrent l'élégance de R. Adam en Grande-Bretagne, la noblesse du style Louis XVI en France (J.A. Gabriel, Soufflot, V. Louis...).

A

B

B - **Johann Bernhard Fischer von Erlach**

(1656-1723), église St-Charles-Borromée *(Karlskirche)* à Vienne. 1715-1739.

C - **Germain Boffrand**

(1667-1754), Salon ovale de l'hôtel de Soubise à Paris, vers 1732-1740. Boiseries et stucs rocaille, peintures de Charles Natoire.

C

A - **Jakob Prandtauer**

(1660-1726), abbaye bénédictine de Melk (Basse-Autriche), construite de 1702 à 1736. Un édifice baroque somptueusement déployé sur une butte au-dessus du Danube ; couverte de voûtes savantes et élancées, l'église possède un riche décor peint (par Johann Michael Rottmayr et Paul Troger) et sculpté.

D

D - **Johann Baltasar Neumann**

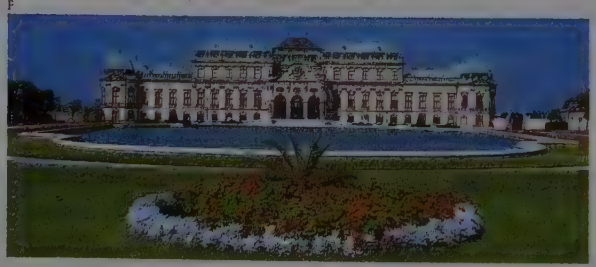
(1687-1753), grand escalier de la Résidence des princes-évêques de Würzburg (Bavière, R.F.A.), autour de 1740 : une remarquable virtuosité dans le traitement de l'espace. À la voûte, fresque de Giambattista Tiepolo (v. p. 752), vers 1750.

E

E - **L'Aleijadinho**

(António Francisco Lisboa, 1730 ?-1814), église St-François-d'Assise à Ouro Preto (Minas Gerais, Brésil), autour de 1770. De même que le baroque espagnol s'est implanté, avec des inflexions « indigènes », au Mexique ou au Pérou, le baroque portugais connaît au Brésil des versions pleines de sève, malgré leur date souvent tardive.

F



F - **Johann Lucas von Hildebrandt**

(1668-1745), le Belvédère supérieur à Vienne, palais construit pour le Prince Eugène vers 1720.

H - **John Vanbrugh**

(1664-1726), palais de « Blenheim » à Woodstock (G.-B., près d'Oxford). Il fut élevé de 1705 à 1722 pour le duc de Marlborough.

G

G **Bartolomeo Rastrelli**

(v. 1700 - 1771), un des pavillons latéraux du Grand Palais de Petrodvorets, près de Saint-Pétersbourg : une version « russifiée » du baroque européen. Milieu du siècle. Italien fixé en Russie, Rastrelli a notamment construit, à Saint-Pétersbourg, le couvent Smolnyï et le palais d'Hiver.

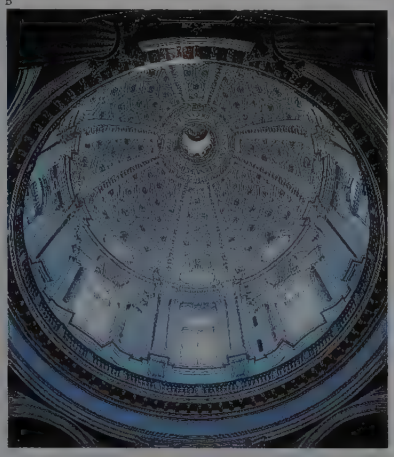
H

A

A - Thomas Jefferson

(1743-1826, président des É.-U. en 1801) : sa maison de style palladien à Monticello (Virginie), autour de 1780.

B



B - Filippo Juvarra,

coupole de la basilique de Superga (1717-1731) à Turin : un baroque retenu et solennel.

C

C - Pedro de Ribera,

portail de l'anc. hospice S. Fernando à Madrid (auj. Musée municipal). Style « churrigueresque », vers 1725.

D

D - Victor Louis

(1731 - v. 1811), escalier du Grand-Théâtre de Bordeaux (Gironde) : un des prototypes du *néoclassicisme* en France, vers 1775.

E

E - *Robert Adam*

(1728-1792), antichambre de Syon House (près de Londres), vers 1762 : la redécouverte de l'Antiquité romaine conditionne le « style Adam » (mobilier compris).

F

F - Ancien monastère Strahov

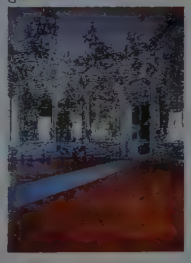
à Prague (Bohême) : la bibliothèque, décorée en style baroque vers le milieu du XVIIIe s.

I

I - Jacques Ange Gabriel

(1698-1782), le Petit Trianon dans le parc de Versailles. 1762.

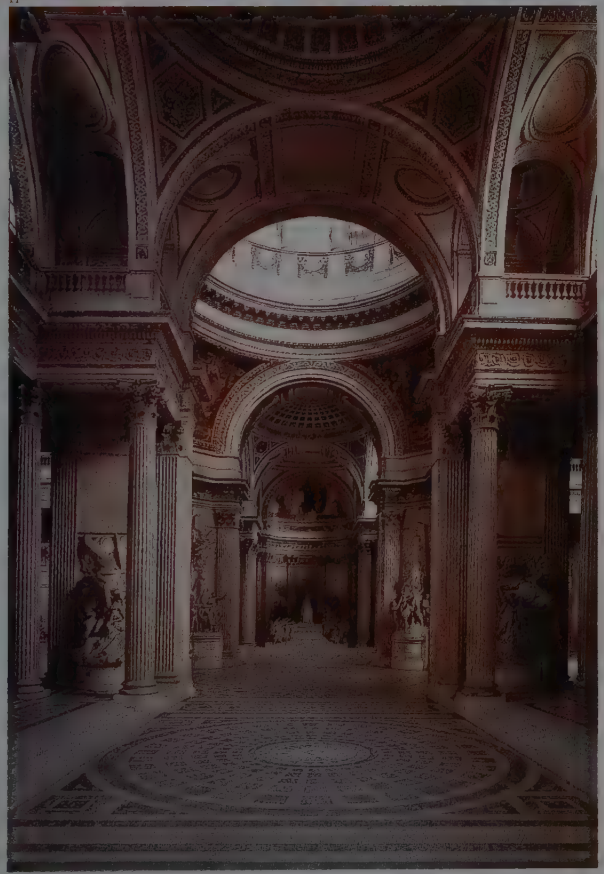
G



G - François de Cuvilliés

(1695-1768), salle des Glaces du pavillon d'Amalienburg dans le parc de Nymphenburg, près de Munich (Bavière). 1734-1739. L'architecte et ornemaniste, originaire du Hainaut, y a composé un décor de stucs argentés d'un charme rare.

H



H - Germain Soufflot

(1713-1780), le Panthéon à Paris, construit comme église Ste-Geneviève de 1764 à env. 1790. Régularité et solennité empruntée à l'antique se doublent d'une hardiesse structurale qu'inspire à l'architecte son admiration – assez inhabituelle à l'époque – pour les cathédrales gothiques.

D'AUTRES ÉDIFICES, D'AUTRES ARCHITECTES

Italie. Luigi Vanvitelli (1700-1773) : palais royal de Caserte (Campanie), 1752-1773.

France. Emmanuel Héré de Corny (1705-1763), place Stanislas et ses annexes à Nancy, 1751 et suiv. □ J.A. Gabriel : place de la Concorde à Paris, v. 1754-1774. □ Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), saline royale de Chaux à Arc-et-Senans (Doubs), néoclassique, 1775-1779.

Grande-Bretagne. William Kent (1685-1748) et lord Burlington (1694-1753), Holkham Hall à Norfolk, 1734 et suiv. □ James Gibbs (1682-1754), bibliothèque Radcliffe à Oxford, v. 1740.

Allemagne. Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736) : palais du Zwinger à Dresde, 1711-1728. (V. p. 748.) □ J. B. Neumann : église de pèlerinage de Vierzehnheiligen, en Bavière, 1743 et suiv. □ Johann Michael Fischer (1692-1766) : abbatiale d'Ottobeuren, 1748-1766. (V. p. 749.) □ Carl Gotthard Langhans (1732-1808) : porte de Brandebourg à Berlin, 1789.

Bohême. Les Dientzenhofer (Christoph [1655-1722] et Kilian Ignaz [1689-1751]) : église St-Nicolas de Malá Strana à Prague, 1703-1753.

Espagne. Alberto de Churriguera (1676 - v. 1740/1750) : Plaza Mayor de Salamanque, v. 1730-1755.

Mexique. Églises baroques du milieu du siècle comme S. Maria à Ocotlán (Jalisco), S. Prisca à Taxco (Guerrero).

PEINTURE DU XVIIIe S.

LES ÉCOLES ITALIENNES les plus brillantes du XVIIIe s. sont celle de Naples (Solimena...) et surtout l'école vénitienne (Pellegrini, Tiepolo, Canaletto, les Guardi...), dont la vitalité rococo se transmet aux décorateurs d'églises autrichiens et bavarois (J. B. Zimmermann...). La peinture française de chevalet est féconde, du délicat et poignant Watteau à l'entraînant Fragonard, en passant par les Oudry, Boucher, Natoire et autres Van Loo, sans oublier la poétique silencieuse de Chardin. Alors que Flandre et Hollande sont moins productives, l'école britannique prend son essor (Hogarth, Reynolds) et tend à une sensibilité préromantique (Gainsborough, Füssli). La fin du siècle voit la vogue du néoclassicisme de David, tandis que le génie de Goya produit ses premiers fruits.

A

B

A - **Antoine Watteau**

(1684-1721), *Pèlerinage à l'île de Cythère.* 1717 ; Louvre, Paris.

B - **Francesco Solimena**

(1657-1747), *Borée enlève Orythie :* exemple du baroque napolitain. 1700 ; galerie Spada, Rome.

C

D

E

C - **Canaletto**

(Antonio Canal, 1697-1768), *le Chantier du tailleur de pierre :* un aspect de Venise par le plus célèbre des « vedutistes ». Vers 1730 ? ; National Gallery, Londres.

D - **Jean-Baptiste Oudry**

(1686-1755), *le Canard blanc.* 1753 ; coll. priv.

F - **François Boucher**

(1703-1770), *l'Odalisque brune.* 1745 ? ; Louvre.

F

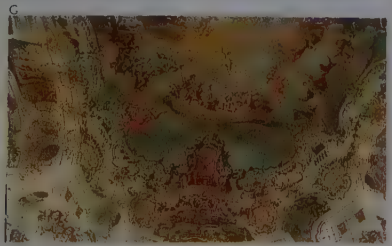
E - **Giambattista Tiepolo**

(1696-1770), détail de *la Madone du mont Carmel,* fresque de la Scuola del Carmine à Venise ; 1743. La renommée de Tiepolo l'a conduit à travailler, notamment, en Allemagne (Würzburg, v. p. 46).

I - **Jean Siméon Chardin**

(1699-1779), *le Bocal d'olives :* le comble de l'alchimie picturale conduit à un comble de l'« effet de réalité ». 1760 ; Louvre.

G



I

G - **Johann Baptist Zimmermann**

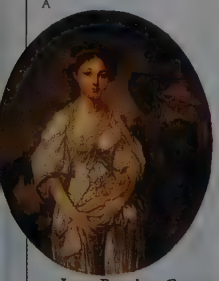
(1680-1758), fresques, stucs blancs et or à la voûte de l'église de Wies (Bavière), construite par son frère Dominikus (1685-1766). Milieu du XVIIIe s.

H

H - **William Hogarth**

(1697-1764), *la Marchande de crevettes.* 1759 ; National Gallery, Londres.

A



A - Jean-Baptiste Greuze

(1725-1805), *la Cruche cassée*. Vers 1773 ; Louvre.

B

B - Jean Honoré Fragonard

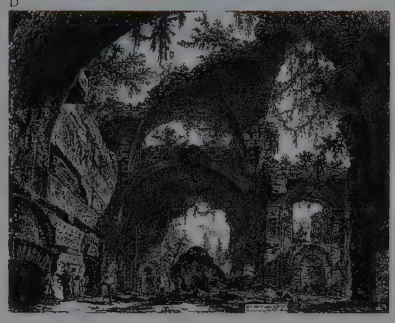
(1732-1806), portrait dit *l'Écrivain* : une des « figures de fantaisie » peintes autour de 1769. Louvre.

C

C - Giovanni Antonio Guardi

(1699-1760) et/ou son frère Francesco (1712-1793), *la Pêche de Tobie*, une des toiles de l'*Histoire de Tobie* à l'église de l'Angelo Raffaele, à Venise. Seconde moitié du siècle.

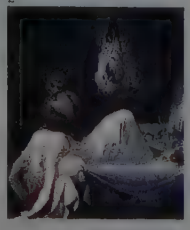
D



D - Piranèse

(Giovanni Battista Piranesi, 1720-1778), *Ruines d'une galerie de la villa Hadriana à Tivoli*. Plusieurs séries d'eaux-fortes de Piranèse, graveur et architecte, témoignent de la redécouverte passionnée du monde antique au milieu du XVIIIe s.

E



E - Johann Heinrich Füssli

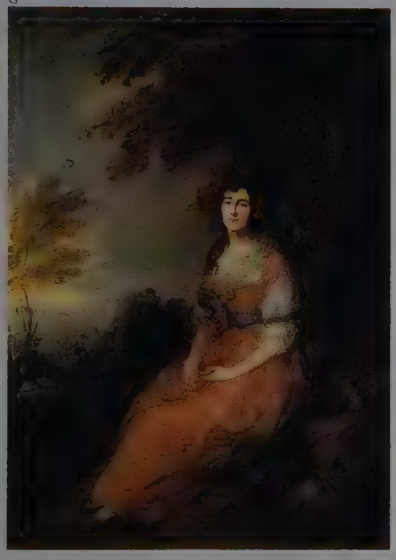
(1741-1825), *le Cauchemar*. 1781 ; musée Goethe, Francfort. Fixé en Angleterre, cet artiste suisse fut un des précurseurs du romantisme.

F

F - Joshua Reynolds

(1723-1792), *le Général Tarleton*. 1782 ; National Gallery, Londres.

G



G - Thomas Gainsborough

(1727-1788), *Madame Sheridan*. 1785 ; National Gallery of Art, Washington.

H

H - Goya

(Francisco [de] Goya y Lucientes, 1746-1828), *le Parasol*, une des peintures de l'artiste destinées à la reproduction en tapisserie. Autour de 1780 ; Prado, Madrid.

I

I - Louis David

(1748-1825), *le Serment des Horaces*. 1784 ; Louvre. Peinte à Rome, cette toile d'une inspiration antique sévère, en complète rupture avec la grâce de l'époque Louis XV, apparut au Salon parisien de 1785 comme le manifeste de la jeune école néoclassique.

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES PEINTRES

Italie. Solimena : *Héliodore chassé du Temple*, fresque de l'église du Gesù Nuovo à Naples, 1725. □ Giuseppe Maria Crespi (1665-1747), *le Chasseur* (pinacothèque de Bologne). □ Giovanni Antonio Pellegrini (1675-1741) : toiles allégoriques du château de Schleissheim (R. F. A.), 1713-14. □ Giacomo Ceruti (1691 - apr. 1760), *Mendiants* (pinacothèque de Brescia). □ Giambattista Tiepolo : *Histoire d'Antoine et Cléopâtre*, fresques du palais Labia à Venise, 1747-1750. □ Francesco Guardi : série des 12 « Fêtes vénitiennes » (dont 8 au Louvre), peintes de 1766 à 1770.

France. Watteau : *l'Enseigne de Gersaint*, 1720 (château de Charlottenburg, Berlin-Ouest). □ Chardin : *la Pourvoyeuse*, 1739 (Louvre). □ Boucher : *le Triomphe de Vénus*, 1740 (Musée national, Stockholm). □ Carle Van Loo (1705-1765), *Halte de chasse*, 1737 (Louvre). □ Fragonard : *la Fête à Saint-Cloud*, v. 1775 (Banque de France, Paris). □ David : *Marat assassiné*, 1793 (musée des Bx-Arts, Bruxelles).

Grande-Bretagne. Hogarth : série des six tableaux satiriques sur *le Mariage à la mode*, 1745 (National Gallery, Londres). □ Reynolds : *Lady Sarah Bunbury sacrifiant aux Grâces*, v. 1764 (Art Institute, Chicago). □ Gainsborough : *la Charrette de la moisson*, version de 1767 (université de Birmingham, É.-U.). □ George Romney (1734-1802) : *Lady Hamilton en Circé*, v. 1782 (Tate Gallery, Londres).

Espagne. Goya : *la Maja desnuda* et *la Maja vestida*, autour de 1800 ? (Prado, Madrid) ; suites gravées, dont celle des *Caprices* (publiée en 1799).

ARCHITECTURE DU XIXe S.

LA PREMIÈRE MOITIÉ du siècle prolonge le mouvement néoclassique (c'est-à-dire néogrec ou néoromain), de la fin du XVIIIe s., avec des architectes comme Soane ou Nash, Percier et Fontaine, Zakharov, Schinkel ou L. von Klenze. Mais, romantisme oblige, des incursions dans le Moyen Âge ou dans l'exotisme ne sont pas exclues. La seconde moitié du XIXe s. généralise ce recours aux styles anciens plus ou moins mêlés : c'est l'*éclectisme,* que représentent l'Opéra de Paris de Garnier ou l'église de la Trinité (néoromane) de Richardson à Boston. Divers pays renouent, par l'*historicisme*, avec leur passé national. Un autre grand courant du XIXe s. est celui du rationalisme et de l'innovation technique : architecture du fer (Labrouste, Hittorff...) et perfectionnements divers qui ont permis la création du gratte-ciel aux États-Unis (Holabird et Roche, Sullivan...). Enfin, l'Art nouveau (Horta, Guimard, Mackintosh...) crée une ambiance décorative inédite, où prime l'inspiration végétale.

A

A - Pierre Fontaine (1762-1853) et **Charles Percier** (1764-1838)

l'arc de triomphe du Carrousel à Paris (inspiré de l'arc de Septime Sévère à Rome). 1806-1808. Quadrige en bronze de Joseph Bosio (apr. 1815).

B - Louis Sullivan

(1856-1924), en association avec Dankmar Adler (1844-1900), le Guaranty Building à Buffalo (État de New York, É.-U.). Gratte-ciel à ossature métallique (technique utilisée par l'école de Chicago depuis les années 80) ; 1894-1895.

C

C - John Soane

(1753-1837), Galerie de peinture et Mausolée du collège de Dulwich, près de Londres : une simplicité d'inspiration antique, sans recours aux ordres. 1811-1814.

D

D - Karl Friedrich Schinkel

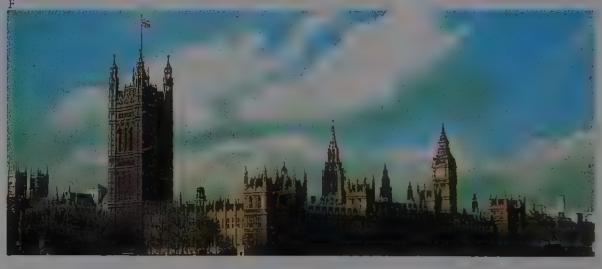
(1781-1841), le Corps de garde à Berlin. 1816. Usage du dorique grec et pureté géométrique chez le maître prussien, qui pratiquera aussi le néoroman et le néogothique.

E

E - Adrian Zakharov

(1761-1811), une des façades de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg, édifice remodelé par l'architecture russe à partir de 1806.

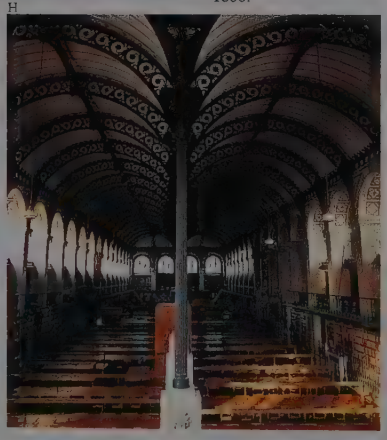
F



F - Charles Barry

(1795-1860), le palais de Westminster à Londres, construit pour le Parlement britannique de 1839 à 1860 et au-delà. Habillage et décoration néogothiques sont l'œuvre d'Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852).

H



H - Henri Labrouste

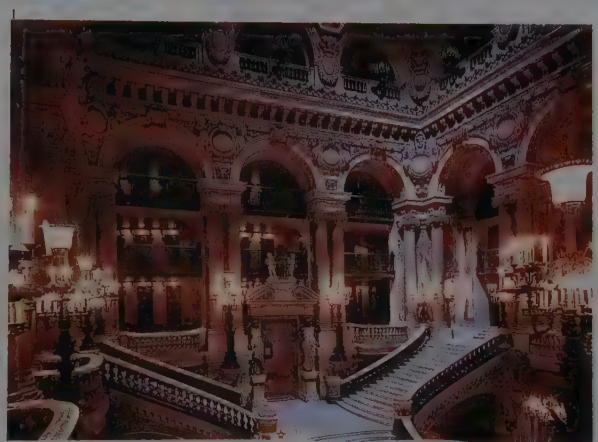
(1801-1875), salle de lecture de la bibliothèque Ste-Geneviève à Paris : file de colonnes (axe central) et arcs en fonte et fer forgé d'une grande légèreté, dans une enveloppe en pierre d'un style néo-Renaissance sévère. 1843-1850. Le chef-d'œuvre du même Labrouste sera la Bibliothèque nationale à Paris (réserves et salle de lecture, à partir de 1858).

G

G - Victor Horta

(1861-1947), maison Van Eetvelde à Bruxelles, 1895-1897. Hall de plan octogonal ; le fer associé au verre contribue tant à la structure qu'au décor, d'un style Art nouveau délicat.

I



I - Opéra de Paris,

élevé de 1862 à 1875 par Charles Garnier (1825-1898) dans un style néo-Renaissance et néobaroque : volées supérieures du grand escalier. Décoré par une pléiade d'artistes plutôt académiques, l'édifice marque le triomphe d'un éclectisme mis au service de la « fête impériale ».

D'AUTRES ÉDIFICES, D'AUTRES ARCHITECTES

France. Jacques Hittorff (d'origine allemande, 1792-1867) : gare du Nord à Paris, 1861. □ Léon Vaudoyer (1803-1872) : cathédrale de Marseille (1852-1893). □ Gustave Eiffel (ingénieur, 1832-1923) : tour Eiffel à Paris, d'env. 300 m, 1887-1889. □ Hector Guimard (1867-1942) : « castel Béranger » à Paris, v. 1895.

Allemagne. Leo von Klenze (1784-1864) : Glyptothèque de Munich, 1816-1834. □ Gottfried Semper (1803-1879) : Opéra de Dresde, 1837, reconstruit en 1871.

Pays-Bas. Petrus Josephus Hubertus Cuypers (1827-1921) : Rijksmuseum d'Amsterdam, 1876-1885. □ Hendrik Berlage (1856-1934) : Bourse d'Amsterdam, v. 1900.

Grande-Bretagne. John Nash (1752-1835) : immeubles en terrasse le long de Regent's Park à Londres, à partir de 1812. □ Philip Webb (1831-1915) : Red House, maison de campagne (dans le Kent) de l'artiste et écrivain William Morris, 1860. □ Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) : École des beaux-arts de Glasgow, 1897-1904.

États-Unis. Henry Hobson Richardson (1838-1886) : église de la Trinité à Boston, v. 1875. □ William Holabird (1854-1923) et Martin Roche (1855-1927) : Marquette Building à Chicago, 1894.

Espagne. Antoni Gaudí (1852-1926) : église de la Sagrada Familia à Barcelone, entreprise en 1883.

SCULPTURE DU XIXe S.

À LA SUITE DE CANOVA (v. p. 45), de nombreux sculpteurs se conforment à la doctrine néoclassique durant le premier tiers du siècle : ainsi le Danois Thorvaldsen, installé à Rome. Puis l'académisme éclectique (Pradier...) tend à combiner la référence à l'art antique avec un certain goût bourgeois du naturalisme pittoresque. Barye, Rude, Carpeaux, C. Meunier, quelques Italiens comme V. Gemito réalisent des compromis variés entre classicisme, romantisme et réalisme. La fin du siècle, que domine le génie de Rodin, voit les recherches symbolistes d'un M. Klinger, d'un M. Rosso ou d'un G. Minne. Des peintres comme Daumier, Degas, Gauguin pratiquent la petite sculpture avec audace (comme feront Matisse et les expressionnistes au début du siècle suivant).

A

A - **Auguste Rodin**

(1840-1917), *les Bourgeois de Calais.* Groupe en bronze commandé par la ville de Calais en 1884, inauguré en 1895. Une puissance expressive qui transfigure l'analyse réaliste pour atteindre à la monumentalité.

B

B - **Antoine Louis Barye**

(1796-1875), *Lion au serpent :* le thème romantique de l'énergie à l'état sauvage. Bronze, Salon de 1833 (Louvre, Paris).

C

C - **Bertel Thorvaldsen**

(1770-1844), *Jason :* l'élégante froideur du néoclassicisme. Marbre, 1801-1803 (musée Thorvaldsen, Copenhague).

D

D - **James Pradier**

(artiste suisse de l'école française, 1790-1852), *Sapho.* Marbre, Salon de 1852 (musée d'Orsay, Paris).

F - **Jean-Baptiste Carpeaux**

(1827-1875), maquette du *Triomphe de Flore,* haut-relief du palais du Louvre. Plâtre, 1863-1866 (musée d'Orsay).

E

E - **François Rude**

(1784-1855), *le Départ des volontaires de 1792* ou *la Marseillaise,* haut-relief colossal sur une des piles de l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris : une synthèse épique du néoclassicisme et du romantisme. 1832-1835.

F

G

G - **Vincenzo Gemito**

(1852-1929), *le Petit Pêcheur.* Bronze, 1877 (musée du Bargello, Florence).

H

H - **Constantin Meunier**

(1831-1905), *le Puddleur.* Bronze, 1887 (musée des Bx-Arts, Bruxelles). Depuis Courbet et Millet (v. pp. 52-53), le monde du travail inspire prioritairement certains artistes.

I

I - **Max Klinger**

(également peintre et graveur ; 1857-1920), buste de *Nietzsche :* l'influence de Rodin sur un artiste d'orientation symboliste. Bronze, 1902.

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES SCULPTEURS

France. David d'Angers (Pierre-Jean David, 1788-1856) : plus de 500 médaillons en bronze des célébrités de son temps, v. 1828-1853. □ Auguste Préault (1809-1879) : *Tuerie,* relief en bronze, 1834. □ Honoré Daumier (caricaturiste et peintre, 1808-1879) : *Ratapoil,* bronze, 1851. □ Carpeaux : *la Danse,* haut-relief pour la façade de l'Opéra de Paris, 1866-1869 (original au musée d'Orsay). □ Edgar Degas (peintre, v. p. 53) : *Petite Danseuse de quatorze ans,* cire et tissus, 1879-1881 (coll. priv., É.-U.). □ Rodin : *la Porte de l'Enfer,* 1880-1917 ; *le Baiser,* marbre, 1886 (musée Rodin, Paris) ; *Balzac,* bronze, 1891-1898 (boulevard Raspail, Paris).

Italie. Lorenzo Bartolini (1777-1850) : *la Charité éducatrice,* marbre, 1824-1836 (palais Pitti, Florence). □ Medardo Rosso (1858-1928) : *Enfant au soleil,* cire, 1892 (Gal. nat. d'Art mod., Rome) ; *Conversation dans le jardin,* bronze, 1893.

Allemagne. Adolf von Hildebrand (1847-1921) : fontaine des Wittelsbach à Munich, 1890-1895. □ Max Klinger : *Beethoven,* marbres polychromes, bronze et ivoire, 1899-1902 (musée des Bx-Arts, Leipzig).

Belgique. George Minne (1866-1941), *la Fontaine aux agenouillés,* marbre, 1898 (musée d'Essen).

PEINTURE DU XIXe S.

UNE PROFUSION de courants originaux, tels le *romantisme* (Friedrich ; Constable et Turner ; Géricault, Delacroix...) qui s'oppose à l'*académisme* (issu du néoclassicisme, et qu'Ingres transcende par un génie singulier), le *réalisme* (Courbet, Millet, Leibl...) d'où, par étapes (Manet...), se dégage l'*impressionnisme*. L'audacieuse technique de celui-ci fait primer les qualités formelles sur le contenu, le « sujet » (Monet, Renoir, Degas...) ; une nouvelle technique, le divisionnisme, caractérise le courant *néo-impressionniste* (Seurat et de nombreux disciples). Au contraire, le *préraphaélisme* anglais (Rossetti, Millais, Burne-Jones), comme le *symbolisme*, postule un art d'esprit plutôt littéraire. Enfin, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Munch ainsi que le Monet des *Nymphéas* annoncent les nouvelles libertés plastiques que conquerra le XXe s.

A

B

A - Goya

les Exécutions du 3 mai 1808 à Madrid. 1814 ; Prado, Madrid. (V. p. 49.)

B - John Constable

(1776-1837), *la Charrette à foin.* 1821, National Gallery, Londres. À la fois lyrique et réaliste, l'œuvre fut très admirée par des peintres français comme Delacroix et Corot au Salon parisien de 1824.

C

C - Caspar David Friedrich

(1774-1840), *Lever de lune sur la mer.* 1822, musées de Berlin-Dahlem. La nature comme miroir distant de l'âme mélancolique : un des thèmes qui dominent le romantisme de l'Europe du Nord.

D

D - Eugène Delacroix

(1798-1863), *Dante et Virgile aux Enfers.* 1822, Louvre. L'inspiration du peintre romantique épouse les suggestions les plus pathétiques, les plus émouvantes de la littérature et de l'histoire.

E - Jean Auguste Dominique Ingres

(1780-1867), *la Grande Odalisque.* 1814 ; Louvre, Paris. La longue arabesque du corps, épuré, stylisé, fit dire à un critique : « son odalisque a trois vertèbres de trop ».

E

F

G - John Everett Millais

(1829-1896), *Ophélie.* 1852 ; Tate Gallery, Londres.

F - Camille Corot

(1796-1875), *la Trinité-des-Monts* (à Rome, vue de la villa Médicis). Vers 1827, Louvre.

I

H - Gustave Courbet

(1819-1877), *les Demoiselles des bords de la Seine :* la modernité, fût-elle triviale, élevée au niveau du grand art. 1856 ; Petit Palais, Paris.

I - William Turner

(1775-1851), *le « Téméraire » remorqué vers son dernier mouillage.* 1838 ; Nat. Gallery, Londres.

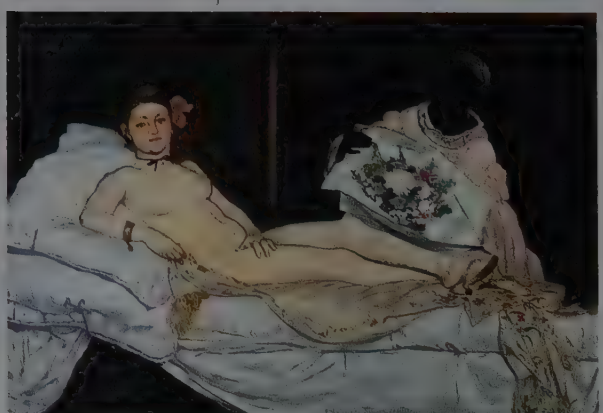
J - Édouard Manet

(1832-1883), *Olympia.* 1863 ; musée d'Orsay, Paris. Cette œuvre novatrice fit l'effet d'une bombe au Salon de 1865.

G

H

J



A

A - Claude Monet

(1840-1926), *Au bord de l'eau, Bennecourt.* 1868 ; Art Institute, Chicago.

D

D - Auguste Renoir

(1841-1919), *Bal du Moulin de la Galette.* 1876 ; musée d'Orsay.

E

E - Georges Seurat

(1859-1891), *Un dimanche après-midi à la Grande Jatte* : l'avènement du *divisionnisme.* 1884-85 ; Art Institute, Chicago.

I - **Henri Rousseau,** dit **« le Douanier Rousseau »**

(1844-1910), *la Guerre.* 1894, musée d'Orsay. Le plus célèbre des naïfs.

H

H - Vincent Van Gogh

(1853-1890), *la Route aux cyprès.* 1890 ; musée Kröller-Müller, Otterlo (P.-B.). Dans les tournoiements du paysage s'exprime le message d'une conscience malheureuse.

J - **Edvard Munch**

(1863-1944), *Angoisse.* 1894 ; musée Munch, Oslo. Le malaise dû aux mutations de la société moderne, ressenti par un précurseur de l'*expressionnisme* (v. p. 760).

B

B - **Paul Cézanne**

(1839-1906), *les Joueurs de cartes.* Vers 1890-1895, musée d'Orsay.

C

C - **Edgar Degas**

(1834-1917), *Danseuses bleues.* Vers 1890, musée d'Orsay. « Se rappeler, écrit à la même époque le jeune peintre nabi Maurice Denis, qu'un tableau [...] est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »

F

F - **Paul Gauguin**

(1848-1903), *Arearea* (« Joyeusetés »). 1892, musée d'Orsay. Par sa recherche, à Tahiti, des mythes de l'âge d'or et du « bon sauvage », l'artiste s'apparente au courant symboliste. Sa technique dérive du *synthétisme,* élaboré en 1888 à Pont-Aven.

G

G - **James Ensor**

(1860-1949), *les Masques singuliers.* 1891 ; musée des Bx-Arts, Bruxelles.

I

J

D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES PEINTRES

Espagne. Goya : ensemble des « peintures noires » de la « Quinta del sordo » (maison de l'artiste), v. 1820-1823 (Prado).

France. Théodore Géricault (1791-1824) : *le Radeau de la « Méduse »,* 1819 (Louvre). □ Ingres : portrait de *Monsieur Bertin,* 1832 (Louvre). □ Delacroix : *Massacres de Scio,* 1824 ; *Femmes d'Alger,* 1834 (les deux toiles au Louvre). □ Courbet : *Un enterrement à Ornans,* 1849-50 (musée d'Orsay, Paris). □ Jean-François Millet (1814-1875) : *les Glaneuses,* 1857 (musée d'Orsay). □ Honoré Daumier (1808-1879) : *le Wagon de IIIe classe,* v. 1862 (Metropolitan Museum, New York). □ Manet : *Un bar aux Folies-Bergère,* 1881 (institut Courtauld, Londres). □ Degas : séries de *Femmes au tub, au bain* ou *à leur toilette,* pastels, v. 1885-1905. □ Monet : séries des *Cathédrale de Rouen* (1892-1894), des *Nymphéas* (v. 1898-1926). □ Cézanne : série des *Montagne Sainte-Victoire,* notamm. de 1902 à 1906. □ Gauguin : *la Vision après le sermon,* 1888 (National Gallery, Édimbourg). □ Van Gogh : *la Chambre,* 1888 (musée Van Gogh, Amsterdam). □ Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) : *Au Moulin-Rouge,* 1892 (Art Institute, Chicago).

Grande-Bretagne. Turner : *Pluie, vapeur, vitesse,* 1844 (National Gallery, Londres). □ Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) : *Ecce ancilla Domini (l'Annonciation),* 1850 (Tate Gallery, Londres). □ Edward Burne-Jones (1833-1898) : *le Roi Cophetua et la mendiante,* 1884 (Tate Gallery).

Allemagne. Friedrich : *la Croix sur la montagne,* 1808 (Galerie de Dresde). □ Adolf von Menzel (1815-1905) : *le Laminoir,* 1872-1875 (Galerie nat., Berlin-E).

ARCHITECTURE DU XXe S.

LA RUPTURE AVEC LES FORMES du passé et l'académisme s'affirme avec l'école de Vienne : O. Wagner, J. Hoffmann (qui se réclame de Mackintosh), Adolf Loos (qui répudie tout ornement). Divers architectes allemands, tel Behrens, pratiquent tour à tour l'épuration formelle et un *expressionnisme* inventif. Deux grandes tendances d'avant-garde s'affirment à partir des années 20 : la géométrie rigoureuse, aux volumes cubiques, du *style international* (ou « mouvement moderne ») [Le Corbusier, Oud, Gropius, Mies van der Rohe...] et divers courants *organiques,* aux structures plus souples (F. L. Wright, Scharoun, le Finlandais Aalto...). Une sorte de lyrisme « néobaroque » caractérise les œuvres de Saarinen ou du Brésilien Niemeyer. Le *brutalisme* anglais (Stirling...) ou japonais (Tange...), en partie inspiré de Le Corbusier, a récemment engendré une architecture métallique de haute technologie (Piano, Rogers, N. Foster). À l'opposé, en apparence du moins, se situent diverses attitudes qu'on a qualifiées de *postmodernes* en ce qu'elles renouent un dialogue avec le patrimoine du passé : Américains comme M. Graves, Italiens comme A. Rossi, Japonais comme Isozaki, Suisses comme M. Botta... D'autres architectes, tel le Belge Lucien Kroll, recherchent avant tout l'échelle humaine et la fantaisie à travers la participation des usagers.

A

A - **Josef Hoffmann**

(1870-1956), palais Stoclet à Bruxelles (Belgique). 1905-1911. La salle à manger de ce chef-d'œuvre de l'école viennoise est décorée d'une mosaïque du peintre autrichien Gustav Klimt.

B - **Jacobus Johannes Pieter Oud**

(1890-1963), ensemble d'habitations ouvrières à Hoek van Holland, près de La Haye. 1924-1927.

B

C - **Frank Lloyd Wright**

(1867-1959), maison Robie à Chicago. 1909. Une précoce réalisation « organique », caractérisée par la continuité de certains volumes intérieurs et par leur interpénétration avec le cadre, l'espace extérieur ; influence notable du Japon.

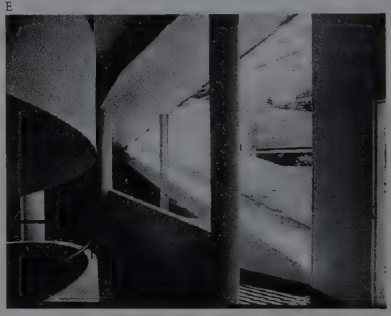
C

D

D - **Walter Gropius**

(1883-1969), immeuble du Bauhaus à Dessau (auj. en R. D. A.). 1925-26. Pour l'école d'art la plus célèbre du XXe s., dont il était le directeur, Gropius avait conçu ces bâtiments de béton armé et verre (mur-rideau), caractéristiques des débuts du style international.

E



E - **Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier**

(1887-1965), détail de la villa Savoye à Poissy (Yvelines). Béton armé ; 1929-1931. Purisme et fluidité des espaces intérieurs chez un des maîtres, d'origine suisse, du style international.

F

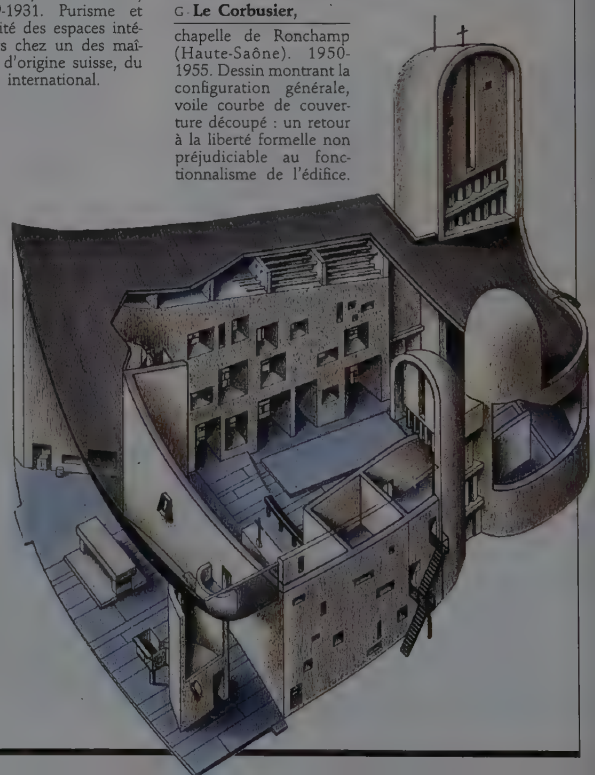
F - **Ludwig Mies van der Rohe**

(1886-1969), Crown Hall de l'Institut de technologie de l'Illinois, à Chicago. Acier et verre ; 1952-1956. En Allemagne, Mies van der Rohe avait été l'un des successeurs (1930-1933) de Gropius à la direction du Bauhaus (v. ci-dessus). Il émigra aux États-Unis en 1937.

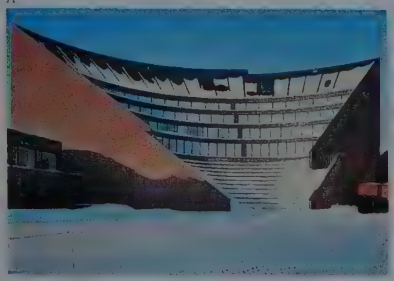
G - **Le Corbusier,**

chapelle de Ronchamp (Haute-Saône). 1950-1955. Dessin montrant la configuration générale, voile courbe de couverture découpé : un retour à la liberté formelle non préjudiciable au fonctionnalisme de l'édifice.

G



A



A - Alvar Aalto

(1898-1976), grand auditorium de l'école polytechnique d'Otaniemi, près d'Helsinki. 1955-1964.

B

B - Eero Saarinen

(d'origine finlandaise, 1910-1961), détail de l'aérogare de la TWA à Idlewild (New York) : des coques en béton d'une envolée lyrique. 1956-1962.

C

C - Louis Isadore Kahn

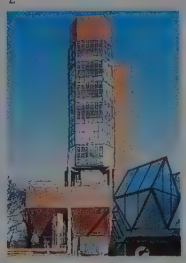
(d'origine estonienne, 1901-1974), vue du Centre de recherche médicale de l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie. 1957-1961.

D

D - Oscar Niemeyer

(né en 1907), ensemble du Parlement à Brasília. 1957-1960. Les plans de la nouvelle capitale du Brésil furent dressés en 1956 par l'architecte Lúcio Costa (né en 1902). Sur la place des Trois-Pouvoirs, Niemeyer a notamment construit ces divers édifices du Parlement.

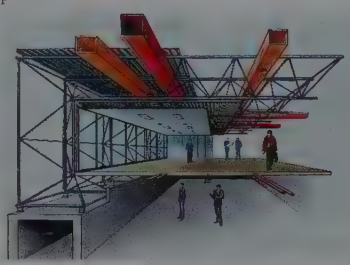
E



E - James Stirling (né en 1926) et **James Gowan (1924),**

bâtiment d'ingénierie de l'université de Leicester (G.-B.). 1959-1963.

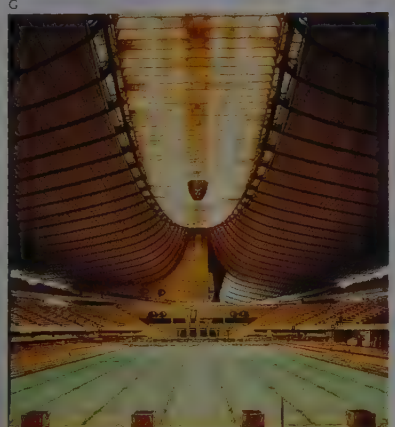
F



F - Renzo Piano (né en 1937) et **Richard Rogers (1933),**

écorché d'un immeuble de bureaux à Novedrate (prov. de Côme, Italie). 1971-1973. Aucun poteau ou mur ne fragmente le volume utile, suspendu à une structure tridimensionnelle de tubes d'acier ; circulation des divers flux entre plafonds. (Les mêmes architectes ont construit, à Paris, le Centre G.-Pompidou.)

G



G - Tange Kenzō

(né en 1913), stade nautique olympique de Tōkyō. 1960-1964. Une immense couverture suspendue en câbles d'acier, également audacieuse par sa technique et par son effet plastique.

H

H - Lucien Kroll

(né en 1927), faculté de médecine et station de métro dans une zone d'habitat rénové, à Woluwe-Saint-Lambert, près de Bruxelles. 1976-1982.

I

I - Mario Botta

(né en 1943), maison à Ligornetto (Tessin, Suisse), détail médian de la façade. 1975.

J

J - Isozaki Arata

(né en 1931), motif médian d'une des façades du Centre de la ville nouvelle de Tsukuba (au N.-E. de Tōkyō) : souvenirs de Jules Romain, Ledoux, etc. 1985.

D'AUTRES ÉDIFICES, D'AUTRES ARCHITECTES

Autriche. Otto Wagner (1841-1918) : Caisse d'épargne postale à Vienne, 1904. □ Hans Hollein (né en 1934) : musée de Mönchengladbach (R. F. A.), v. 1980.

Allemagne. Peter Behrens (1868-1940) : usine de turbines A. E. G. à Berlin, 1908. □ Hans Scharoun (1893-1972) : Philharmonie de Berlin-Ouest, 1956-1963.

Pays-Bas. Gerrit Thomas Rietveld (du groupe *De Stijl,* 1888-1964) : maison Schröder à Utrecht, 1924.

France. Auguste Perret (1874-1954) : Théâtre des Champs-Élysées à Paris, en béton armé, 1911-1913.

Italie. Pier Luigi Nervi (1891-1979) : palais des Expositions de Turin, 1948-1950. □ Aldo Rossi (né en 1931) : logements sociaux du quartier Gallaratese, près de Milan, 1969-1975.

Grande-Bretagne. Richard Rogers : immeuble de la Lloyd's of London, Londres, v. 1980-1986. □ Norman Foster (né en 1935) : gratte-ciel bancaire à Hongkong, 1979-1985.

États-Unis. Wright : siège de la Johnson Wax à Racine (Wisconsin), 1936-1950 ; musée Guggenheim à New York, 1943-1959. □ Mies van der Rohe : Seagram Building à New York, v. 1955. □ Michael Graves (né en 1934) : immeuble des Services publics à Portland (Oregon), v. 1980. □ Richard Meier (né en 1934) : Séminaire de Hartford (Connecticut), v. 1983.

PEINTURE DU XXe S.

DISPARITION des contraintes académiques, désir d'affirmation individuelle des créateurs et, plus récemment, sollicitation d'un marché de l'art spéculatif, autant de facteurs qui conditionnent l'activité fiévreuse des avant-gardes : *fauvisme* (Derain, Matisse...), *expressionnisme* (notamm. allemand : Nolde, Kirchner...), *cubisme* (Picasso, Braque...), *futurisme* italien, peinture *métaphysique* (De Chirico...), *dadaïsme* puis *surréalisme* (Ernst, Dalí, Miró, Magritte...), *nouvelle objectivité* allemande (Dix...). En fait, des personnalités aussi originales que Picasso ou Matisse échappent aux étiquettes ; de même un Léger, un Chagall, un Klee, de même encore les créateurs de l'*abstraction* gestuelle et lyrique (Kandinsky...) ou d'allure géométrique (Malevitch, Mondrian...). L'*expressionnisme abstrait* américain (Pollock, Motherwell, Rothko...) triomphe dans les années 50, concurrençant l'abstraction lyrique européenne (Hartung...). Dubuffet, Bacon, le groupe Cobra (le Danois Jorn, le Néerlandais Karel Appel, etc.) révolutionnent au même moment la peinture figurative. Ils suscitent la *nouvelle figuration* européenne des années 60, tandis que règne aux États-Unis le couple antagoniste du *pop art* (Lichtenstein, Warhol...) et d'une *nouvelle abstraction* froide, « minimale » (le Stella des débuts...). La suite constitue une actualité trop foisonnante en controverses pour prendre place ici.

A

A - Pablo Picasso

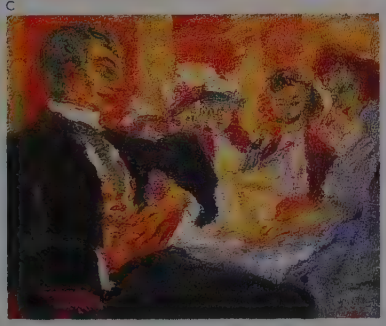
(1881-1973), *les Demoiselles d'Avignon.* 1906-1907 ; musée d'Art moderne, New York. C'est le point de départ du cubisme, de sa décomposition analytique du motif et de sa recomposition dans les deux dimensions de la toile. Influences de Cézanne, du Greco, de la sculpture ibérique primitive et, dans la partie droite, de la sculpture nègre.

B

B - Marc Chagall

(Russe naturalisé français, 1887-1985), *Moi et le village.* 1911 ; musée d'Art moderne, New York.

C



C - Emil Nolde

(1867-1956), *Au café.* 1911 ; musée Folkwang, Essen (R. F. A.). Un expressionnisme flamboyant.

D

D - Henri Matisse

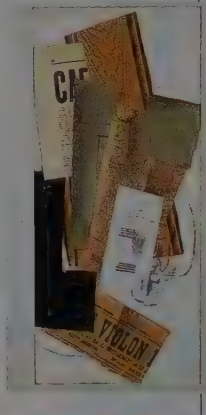
(1869-1954), *la Desserte rouge.* 1908 ; Ermitage, Leningrad. Une même sensibilité dans les contrepoints linéaires et dans le libre maniement de la couleur pure (héritée du fauvisme).

E

E - Kazimir Malevitch

(1878-1935), *la Moisson de seigle.* 1912 ; Stedelijk Museum, Amsterdam. De 1915 sont les premières toiles abstraites *suprématistes.*

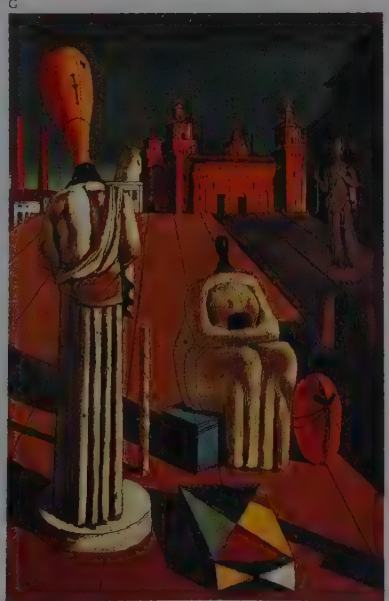
F



F - Georges Braque

(1882-1963), *le Violon.* Papier collé, 1913-14 ; coll. priv. Une réussite du cubisme « synthétique ».

G



G - Giorgio De Chirico

(1888-1978), *les Muses inquiétantes.* 1916 ; coll. Mattioli, Milan. Le caractère visionnaire de la « pittura metafisica » influencera les surréalistes.

H

H - Wassily Kandinsky

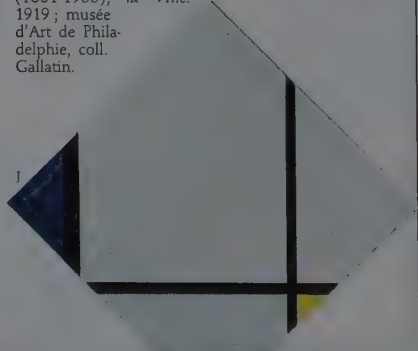
(Russe naturalisé allemand, puis français, 1866-1944), *Tache rouge.* 1914 ; M.N.A.M., Paris. La peinture abstraite comme expression romantique du monde intérieur et de sa spiritualité.

I

I - Fernand Léger

(1881-1955), *la Ville.* 1919 ; musée d'Art de Philadelphie, coll. Gallatin.

J



J - Piet Mondrian

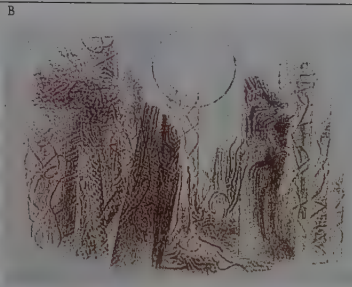
(1872-1944), *Composition I avec bleu et jaune.* 1925 ; Kunsthaus, Zurich. Rigueur extrême du *néoplasticisme,* la doctrine élaborée sur des bases spiritualistes par Mondrian et qu'il s'est employé à transmettre au groupe d'avant-garde néerlandais *De Stijl.*

A

A - Paul Klee

(1879-1940), *Senecio.* 1922 ; Kunstmuseum, Bâle. Poète inspiré, mais aussi théoricien, le Suisse Klee fut (comme Kandinsky) professeur au Bauhaus (v. p. 55).

B



B - Max Ernst

(Allemand naturalisé américain, puis français, 1891-1976), *la Forêt pétrifiée.* « Frottage » au fusain sur papier, 1929 ; M.N.A.M., Paris. L'artiste surréaliste à l'écoute des suggestions du hasard.

C

C - Jackson Pollock

(1912-1956), *La femme-lune rompt le cercle.* Vers 1943 ; M.N.A.M., Paris. Un moment figuratif original (référence à l'art des Indiens) dans l'itinéraire du démiurge de l'école américaine, avant les débuts (1947) de l'*action painting* (abstraction gestuelle).

D

D - Salvador Dalí

(1904-1989), *la Métamorphose de Narcisse.* 1937 ; Tate Gallery, Londres. Une symbolique sophistiquée qui s'exprime notamment par le moyen de l'« image double » (corps de Narcisse / main tenant l'œuf d'où sort le narcisse, la fleur).

E

E - Hans Hartung

(Allemand naturalisé français, 1904-1989), *Peinture T. 54-16 :* une projection lyrique très contrôlée. 1954 ; M.N.A.M., Paris.

F

F - Francis Bacon

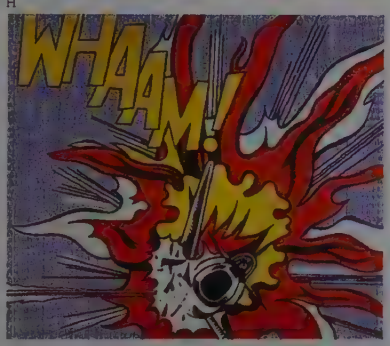
(1909-1992), *Hommage à Van Gogh :* une peinture cruelle de l'inadaptation des êtres. 1960 ; coll. priv.

G

G - Jean Dubuffet

(1901-1985), *le Métafizyx :* l'art spontané des déviants mentaux (ou « art brut ») pris pour modèle. 1950 ; M.N.A.M.

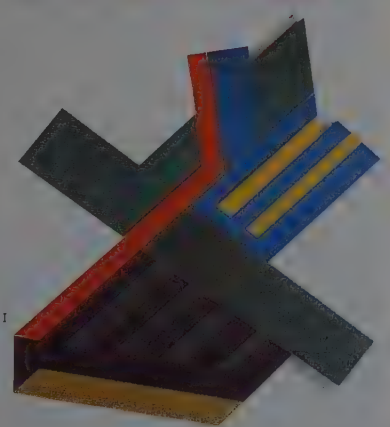
H



H - Roy Lichtenstein

(né en 1923), *Whaam !,* diptyque (volet de droite). 1963 ; Tate Gallery, Londres.

I



I - Frank Stella

(né en 1936), *Parzeczew II,* relief de technique mixte. 1971 ; M.N.A.M., Paris. Une étape intermédiaire entre les toiles « minimalistes » (années 60) de l'artiste et ses récents hauts-reliefs (années 80), d'une fantaisie débridée.

J

J - Mark Rothko

(Américain d'origine russe, 1903-1970), *N° 10* (1950) ; musée d'Art moderne, New York. Une version mystique de l'expressionnisme abstrait, fondée sur le pouvoir de la couleur diffuse.

D'AUTRES PEINTRES, D'AUTRES ŒUVRES

France. Pierre Bonnard (1867-1947) : *Place Clichy,* 1912 (musée de Besançon). □ André Derain (1880-1954) : *le Pont sur la Tamise,* 1906 (musée de Saint-Tropez). □ Robert Delaunay (1885-1941) : *l'Équipe de Cardiff,* 1913 (musée d'Art moderne, Ville de Paris). □ Nicolas de Staël (d'origine russe, 1914-1955) : *les Toits,* 1952 (M.N.A.M., Paris). □ Pierre Soulages (né en 1919) : *Peinture, 14 avril 1956* (M.N.A.M.).

Allemagne. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) : *Nu au chapeau,* 1911 (musée de Cologne). □ Otto Dix (1891-1969) : *À la beauté,* 1922 (Wuppertal).

Italie. Œuvres futuristes de Giacomo Balla (1871-1958), Carlo Carrà (1881-1966) et Umberto Boccioni (1882-1916), à partir de 1910. □ Amedeo Modigliani (1884-1920) : *Nu couché,* 1917 (coll. Mattioli, Milan). □ Lucio Fontana (1899-1968) : « Concepts spatiaux » des années 50 et 60.

Espagne. Picasso : *Guernica,* 1937 (Prado, Madrid). □ Joan Miró (1893-1983) : *Escargot, femme, fleur, étoile,* 1934 (fondation Miró, Barcelone). □ Antoni Tàpies (né en 1923) : *la Grande Équerre,* 1962 (Cuenca).

Belgique. René Magritte (1898-1967) : *le Double Secret,* 1927 (M.N.A.M., Paris).

États-Unis. Edward Hopper (1882-1967) : *Dimanche matin, tôt,* 1930 (musée Whitney, New York). □ Georgia O'Keeffe (1887-1986) : *Radiator Building, nuit, New York,* 1927 (université de Nashville). □ Robert Motherwell (1915-1991), séries des « Élégies », années 50 et 60. □ Andy Warhol (1929-1987) : séries des « Campbell'Soup » (1961), « Marilyn Monroe » (1962), « Chaise électrique » (1964).

Cuba. Wifredo Lam (1902-1982) : *la Jungle,* 1943 (musée d'Art moderne, New York).

Danemark. Asger Jorn (1914-1973) : *le Troll et les oiseaux,* 1944 (musée de Silkeborg).

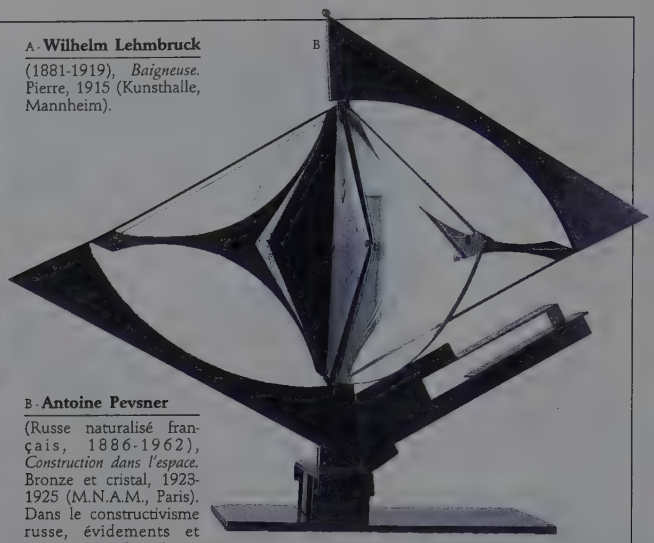
SCULPTURE DU XXe S.

LA SCULPTURE moderne s'est de plus en plus écartée des apparences du réel, notamment sous l'influence du cubisme, du futurisme et de l'expressionnisme (Lipchitz, Duchamp-Villon...). Du cubisme dérive la technique du fer soudé, que pratiquent Picasso, González, Calder, D. Smith. L'épuration formelle de Brancusi, d'inspiration archaïque et symbolique, influence de nombreux sculpteurs, tel Moore. L'abstraction géométrique, issue du *constructivisme* russe, se trouve relayée dans les années 60 par l'art *minimal* américain (LeWitt...). Lyrisme et expressionnisme, abstraits ou non (Giacometti...), sont très pratiqués à la même époque, avant d'être concurrencés par les assemblages du *nouveau réalisme* (Tinguely, César...) et du *pop art,* expressifs du monde contemporain.

A

A - **Wilhelm Lehmbruck** (1881-1919), *Baigneuse.* Pierre, 1915 (Kunsthalle, Mannheim).

B

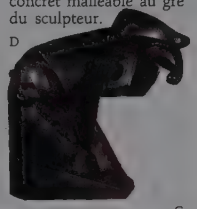


B - **Antoine Pevsner** (Russe naturalisé français, 1886-1962), *Construction dans l'espace.* Bronze et cristal, 1923-1925 (M.N.A.M., Paris). Dans le constructivisme russe, évidements et transparence visent à une intégration de l'espace réel, devenu élément concret malléable au gré du sculpteur.

C

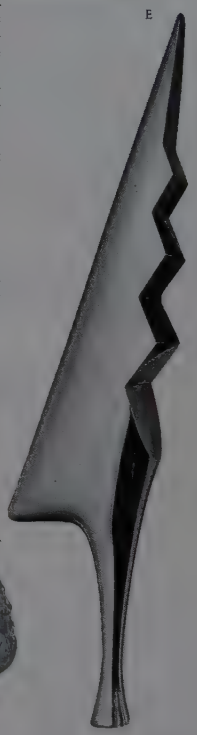
C - **Picasso,** *Femme au jardin.* Fer peint, 1929-30 (musée Picasso, Paris). Bien qu'aux antipodes du constructivisme, cette « écriture dans l'espace » annule comme lui la notion de masse, de volume fermé.

D



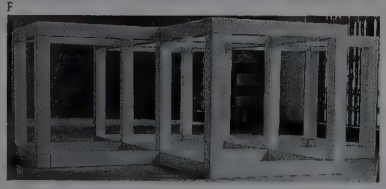
D - **Duchamp-Villon** (Raymond Duchamp, 1876-1918), *le Cheval.* Bronze, 1914 (M.N.A.M., Paris).

E



E - **Constantin Brancusi** (sculpteur roumain de l'école de Paris, 1876-1957), *le Coq.* Bronze poli, 1924-1935 (M.N.A.M.). À la recherche d'une essence symbolique de la forme, Brancusi a légué une leçon de purisme à l'art de notre siècle tout en se mettant à l'écoute de traditions paysannes ancestrales.

F



F - **Sol LeWitt** (né en 1928), *Pièce en 5 unités (cubes ouverts) en forme de croix.* Acier laqué blanc, 1966-1969 (M.N.A.M., Paris).

G

G - **Alexander Calder** (1898-1976), *Quatre Feuilles et trois pétales.* Mobile-stabile en métal peint, 1939 (M.N.A.M., Paris).

H

H - **Alberto Giacometti** (1901-1966), *Tête de Diego.* Bronze, 1953 (coll. priv.).

I

I - **Jean Tinguely** (1925-1991), *Metamatic n° 8,* machine-robot à dessiner : la dérision de l'abstraction gestuelle. 1958 (musée d'Art moderne, Stockholm).

J

J - **Henry Moore** (1898-1986), *Groupe familial.* Bronze, 1946 (Phillips Collection, Washington).

QUELQUES AUTRES SCULPTEURS

France. Aristide Maillol (1861-1944) : bronzes sur le thème du nu féminin. □ Hans ou Jean Arp (1887-1966) : *Forêt,* relief polychrome, v. 1917 (fondation Arp, Clamart). □ Jacques Lipchitz (d'origine lituanienne, 1891-1973) : *Personnage debout,* pierre, 1916 (musée Guggenheim, New York). □ César (César Baldaccini, né en 1921) : *Ricard,* « compression » d'automobile, 1962 (M.N.A.M., Paris).

Russie. Vladimir Tatline (1885-1953) : « Contre-reliefs » en matériaux divers, 1914-15.

Italie. Arturo Martini (1889-1947) : *le Songe,* terre cuite de 1931 (coll. priv.). □ Arnaldo Pomodoro (né en 1926) : *Grand Disque,* bronze, 1965 (coll. priv.).

États-Unis. Naum Gabo (d'origine russe, frère de Pevsner, 1890-1977) : *Construction linéaire dans l'espace n° 1,* Plexiglas et fils de Nylon, 1957 (coll. priv.). □ Isamu Noguchi (1904-1988), *Gregory,* ardoise, 1946 (musée Whitney, New York). □ David Smith (1906-1965) : *Australia,* acier peint, 1951 (musée d'Art moderne, New York).

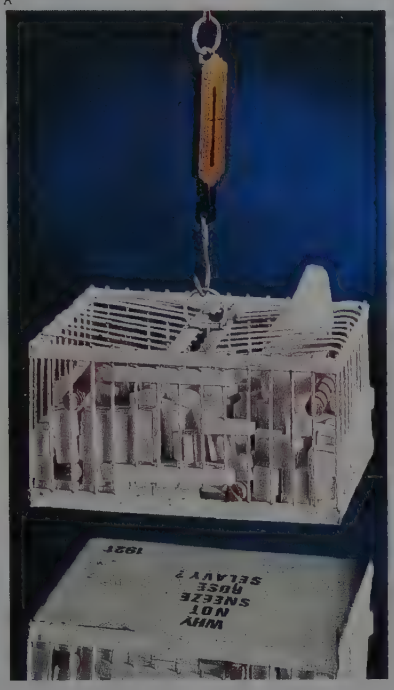
Espagne. Julio González (1876-1942) : *Femme se coiffant,* fer, v. 1931 (M.N.A.M., Paris).

Grande-Bretagne. Anthony Caro (né en 1924) : *Un matin, tôt,* acier peint, 1962 (Tate Gallery, Londres).

NOUVEAUX MODES D'EXPRESSION

S'AFFRANCHISSANT des règles, les artistes du XXe s. se sont souvent écartés aussi des strictes disciplines traditionnelles, peinture ou sculpture. Cubisme (Picasso), futurisme, dadaïsme (M. Duchamp...) ont inauguré les *assemblages* de matériaux divers, développement dans l'espace des *papiers collés, collages* ou *photomontages*. Les constructivistes (Moholy-Nagy...) ont ouvert la voie au *cinétisme*, art du mouvement réel ou virtuel (Soto...). Assemblages, *environnements* et *installations* divers sont produits depuis les années 60 par des artistes plus ou moins liés au *nouveau réalisme* (Christo...), au *pop art* (dont Rauschenberg est un précurseur), à l'*art pauvre* italien (Merz, Kounellis...), à l'*art minimal* (v. p. 762) et au *process art* américain (R. Morris...), au *land art* américain ou anglais, à des formes variées d'*art technologique* (Takis...) et d'*art vidéo* (Paik...). L'*art conceptuel* (Kosuth et beaucoup d'autres) est avant tout investigation théorique, tandis que les *performances* de l'*art corporel* (G. Pane...) ont pris le corps et la psyché pour matériaux.

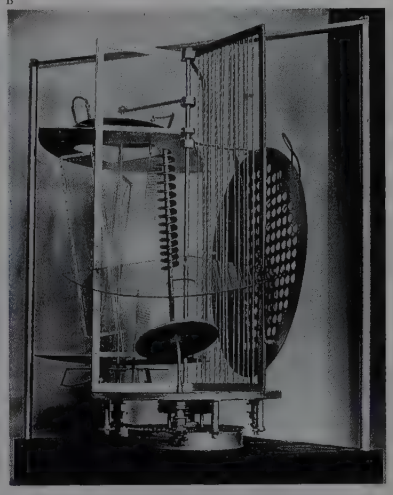
A



C - **Joseph Beuys**

(1921-1986), *Infiltration homogène pour piano de concert*. Piano, feutre ; 1966 (M.N.A.M., Paris). Le maître allemand s'est exprimé essentiellement par des *actions* à la confluence de l'art conceptuel, de l'art pauvre et de l'art corporel.

B



A - **Marcel Duchamp**

(1887-1968), *Why not sneeze Rose Selavy*. Assemblage d'objets avec cage à oiseaux, 1921 (coll. Arensberg, musée de Philadelphie). Duchamp est l'inventeur, dadaïste, des « ready-made » (objets « tout faits » promus ironiquement objets d'art) ; celui-ci, très « assisté » (transformé) se double de divers calembours visuels et langagiers.

B - **László Moholy-Nagy**

(1895-1946), *Modulateur espace-lumière* : dispositif de projections lumineuses destiné à la scène, par un des professeurs du Bauhaus. 1922-1930 (photo de l'époque).

C

D

D - **Christo**

(Christo Javacheff, d'origine bulgare, né en 1935), *Valley Curtain*, installation éphémère à Rifle, Colorado (É.-U.). Toile de polyamide et câbles d'acier ; 1972.

G - **Gina Pane**

(Française d'origine italienne, 1939-1990), une phase de l'*Action sentimentale* (1974).

E

E - **Robert Rauschenberg**

(né en 1925), *Monogram* : un assemblage incongru typique du *néo-dadaïsme* américain ; 1959 (musée d'Art moderne, Stockholm).

F

F - **Jesús Rafael Soto**

(Vénézuélien installé en France, né en 1923), environnement (tiges de métal peintes) réalisé en 1970 pour le hall d'entrée d'un des bâtiments de l'Unesco à Paris.

G

H

H - **Mario Merz**

(né en 1925), *Sit in*. Fer, graisse, tube au néon ; 1968 (galerie Sonnabend).

I

I - **Nam June Paik**

(Coréen installé aux É.-U., né en 1932), *TV Cello*. Performance avec moniteurs vidéo de la violoncelliste Charlotte Moorman (1982).

QUELQUES AUTRES ARTISTES

États-Unis. Edward Kienholz (1927-1994) : *The Beanery*, assemblage-environnement de 1964 (Musée municipal d'Amsterdam). □ Claes Oldenburg (d'origine suédoise, né en 1929) : *happenings* de la fin des années 50 ; dans les années 60, objets en plâtre coloré (hamburgers, etc.) relevant du pop art. □ Robert Morris (né en 1931) : série des *Feutres*, 1967 et suiv. □ Robert Smithson (1938-1973) : *Jetée en spirale*, Grand Lac Salé, Utah (land art, 1970). □ Joseph Kosuth (né en 1945) : *Une et trois tables* (art conceptuel, 1965).

France. Takis (Panayiótis Vassilákis, Grec installé en France, né en 1925) : « Sculptures télémagnétiques », « Télélumières », « Sculptures musicales », à base technologique, depuis les années 60. □ Daniel Buren (né en 1938) : *Ornements d'un discours*, 37 éléments de toile rayée bicolore, 1972-1979 (M.N.A.M., Paris).

Italie. Jannis Kounellis (d'origine grecque, né en 1936) : *Sans titre* (art pauvre : fer et 5 cactus), 1967 (musée Kröller-Müller, Otterlo). □ Giulio Paolini (né en 1940) : *Apothéose d'Homère*, installation conceptuelle, 1971.

Grande-Bretagne. Gilbert and George (Gilbert Proersch, 1943 ; George Passmore, 1942) : s'auto-exposent comme « sculptures vivantes » (années 70).

LE PATRIMOINE MONDIAL

UNE « CONVENTION concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel » a été adoptée le 16 novembre 1972 par la Conférence générale de l'Unesco. Elle a pour but de mettre en œuvre, par l'intermédiaire d'un « Comité intergouvernemental du patrimoine mondial », un système juridique, technique et financier qui doit aider à la préservation des biens et sites culturels et naturels dont la valeur insigne est telle que leur sauvegarde concerne *toutes* les nations. 132 États, en février 1993, avaient ratifié cette convention, s'engageant ainsi à participer à la sauvegarde des biens inscrits sur la « Liste du patrimoine mondial ». Cette liste s'allonge chaque année, le Comité admettant de nouveaux sites parmi ceux que lui soumettent les États ; il s'appuie pour cela sur des études menées notamment par l'ICOMOS (Conseil international pour les monuments et les sites) et par l'U.I.C.N. (Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles).

Albanie

Butrinti, site archéologique près de la côte sud : vestiges de la ville grecque fondée vers 600 av. J.-C.

Algérie

Qal'a des Banū Ḥammad, au sud-ouest de Stif : vestiges de la capitale des souverains Hammadides (XIe s.).
Tassili des Ajjer, massif montagneux du Sahara central, conservant des peintures et gravures rupestres préhistoriques (néolithique). [V. p. 7.]
Vallée du Mzab : Ghardaïa et autres oasis des Berbères mozabites.
Djamila, au nord-est de Stif : vestiges de la ville romaine de Cuicul.
Tipasa, sur le littoral, près de Cherchell : vestiges d'une ville numide, puis romaine.
Timgad, au sud-est de Batna : vestiges d'une ville romaine (v. p. 14), puis byzantine.
Casbah d'Alger, ville ancienne avec ses mosquées, ses palais et ses ruelles pittoresques.

Allemagne

Cathédrale d'Aix-la-Chapelle, composée de la chapelle octogonale de l'anc. palais de Charlemagne (v. p. 26), augmentée d'un chœur gothique.
Cathédrale de Spire, romane (v. p. 27 et 28).
Résidence de Würzburg, palais baroque des princes-évêques, avec ses jardins (v. p. 46).
Église de pèlerinage de Wies (Bavière), de style rococo (v. p. 48).
Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl, près de Cologne, de style rococo (XVIIIe s.).
Cathédrale Ste-Marie et église St-Michel d'Hildesheim, romanes.
Monuments de Trèves, depuis l'époque où elle fut ville impériale romaine (« Porta nigra », thermes...).
Ville hanséatique de Lübeck : ensemble monumental surtout des XIIIe-XVe s.
Restes de l'ancienne abbaye carolingienne de Lorsch, près de Heidelberg (porte triomphale, dite « Königshalle », d'env. 770 ; fresques).
Anciennes mines d'argent de Rammelsberg, en Basse-Saxe.
Ville historique de Goslar (château impérial avec parties des XIe et XIIe s. ; églises romanes et gothiques).
Parcs et châteaux de Potsdam : 500 hectares de parcs servant de cadre à 150 constructions des XVIIIe et XIXe s., dont le château de Sanssouci, construit en 1745 pour le roi Frédéric II.

Argentine

Los Glaciares : parc national intéressant une partie de la cordillère des Andes au sud de la Patagonie (sommets tels que le Fitz Roy, immenses glaciers et lacs glaciaires).
Parc national de l'Iguazú : chutes de cette rivière, à la frontière du Brésil.

Argentine et Brésil

Missions jésuites auprès des Indiens Guarani : ruines de divers établissements (XVIIIe s.) de la province de Misiones (Argentine) et de São Miguel das Missões (Brésil).

Australie

Parc national du Kakadu (terre d'Arnhem) : paysages, faune, sites archéologiques aborigènes.
La Grande Barrière, ensemble de récifs coralliens.
Région des lacs Willandra (Nouvelle-Galles du Sud) : préhistoire (vie économique de l'*Homo sapiens*) et écosystème lacustre « fossilisé ». Parcs nationaux des zones de nature sauvage **de Tasmanie.**
Îles Lord Howe, dans la mer de Tasman : récifs coralliens les plus méridionaux du monde.
Parcs des forêts pluviales tempérées de la côte est.
Parc national d'Uluru, dans le centre désertique du pays : Ayers Rock (montagne sacrée des aborigènes) et les 36 dômes rocheux du mont Olga.
La forêt humide tropicale du Queensland.
Île Fraser : dans le Queensland, au nord de Brisbane.
Baie Shark, en Australie-Occidentale, au S.-O. de Carnavon.

Bangladesh

Ville-mosquée historique de Bāgherhāt (prov. de Khulnā).
Ruines du vihara bouddhique de Paharpur (remontant à la fin du VIIIe s.) dans la région de Rājshāhī.

Bénin

Anciens palais royaux d'Abomey (musée historique).

Biélorussie

Parc national de Bielovejskaïa Pouchtcha : ce site est une extension du parc national de Białowieża en Pologne. (V. Pologne.)

Bolivie

Ville de Potosí, avec notamment ses églises de style baroque « métis » (XVIIe-XVIIIe s.).
Missions jésuites du XVIIIe s. auprès des Indiens Chiquitos (nord-est du département de Santa Cruz) : églises le plus souvent en bois, d'une conception originale.
Ville historique de Sucre (et site environnant) : nombreux monuments, surtout religieux, d'époque coloniale (XVIe-XVIIIe s.).

Brésil

Ville historique d'Ouro Preto, avec ses églises baroques du XVIIIe s. (v. p. 46).
Centre historique d'Olinda, avec ses monuments religieux des XVIIe-XVIIIe s.
Centre historique de Salvador : architecture luso-brésilienne des XVIe-XVIIIe s.
Sanctuaire du Bom Jesus à Congonhas (Minas Gerais), avec les statues du Chemin de croix de l'Aleijadinho (fin du XVIIIe s.).
Parc national de l'Iguaçu : chutes de cette rivière, à la frontière du Brésil et de l'Argentine (parc de l'Iguazú) ; faune et flore.
Brasília, nouvelle capitale du pays, fondée en 1960 (v. p. 55).
Parc national de Serra da Capivara (État du Piauí) : ensemble de peintures pariétales paléolithiques, dont celles de Pedra Furada (43000 av. J.-C.).

Bulgarie

Église de Bojana (banlieue de Sofia), décorée de peintures murales du XIIIe s.
Le Cavalier de Madara (VIIIe ou IXe s.), bas-relief taillé sur une paroi rocheuse à Madara, district de Šumen.
Tombe sous tumulus d'un chef thrace **à Kazanlăk** (IVe ou IIIe s. av. J.-C., peintures murales de type hellénistique).
Églises rupestres du monastère d'Ivanovo, près de Ruse : peintures murales des XIIIe et XIVe s.
Ville historique de Nesebar, sur la mer Noire, au nord de Burgas : églises byzantines des Ve-XIVe s.
Monastère de Rila, élevé au XIVe s., reconstruit au XIXe.
Réserve naturelle du lac de Srebărna (district de Silistra).
Parc national du massif de Pirin, au sud-ouest de la Bulgarie.
Tombe royale thrace de Sveštari, près de Razgrad (décors de type hellénistique du IIIe s. av. J.-C.).

Cambodge

Angkor, le plus important ensemble archéologique du pays, qui regroupe plus de quatre-vingts sites construits entre 650 et le XIIIe s. (v. p. 21).

Cameroun

Réserve de faune du Dja, dans la grande boucle de cette rivière, au sud du pays.

Canada

Parc historique national de l'Anse aux Meadows, au nord de Terre-Neuve : vestiges d'une occupation scandinave remontant au début du XIe s.
Parc national de la rivière Nahanni (près de Fort Simpson, ouest des Territoires du Nord-Ouest) : faune ; chutes Virginia.
Parc provincial des Dinosaures (près de Brooks, Alberta) : gisement de fossiles de la fin de l'ère secondaire.
Île Anthony, en Colombie britannique : vestiges (mâts héraldiques) de la culture haïda.
Secteur du précipice à bisons « Head-Smashed-in Bison Jump Complex » (Alberta, au sud de Calgary) : témoin d'une très ancienne pratique de chasse des Amérindiens.
Parc national Wood Buffalo (nord de l'Alberta), immense réserve naturelle de bisons et autres animaux.
Parcs des montagnes Rocheuses canadiennes (ensemble de parcs naturels de l'Alberta et de la Colombie britannique).
Périmètre historique de la ville de Québec.
Parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve.

Canada et États-Unis

Parc national de Kluane (Yukon) et parc national Wrangell-Saint Elias (Alaska) : mont Logan (6 050 m) et glaciers immenses.

Centrafricaine (République)

Parc national du Manovo-Gounda Saint Floris, au nord du pays : point de rencontre des populations de la savane et de celles des forêts tropicales du Sud.

Chine

Mont Tai Shan (T'ai-chan) [péninsule du Shandong], montagne sacrée dont les flancs portent de nombreux temples et autres monuments (les plus anciens du IIIe s.).
La Grande Muraille, ouvrage fortifié long de 5 000 km construit entre Chine et Mongolie depuis le IIIe s. av. J.-C. Son tracé actuel date des Ming (XVe-XVIIe s.).
Palais impérial (« Cité interdite ») des dynasties Ming et Qing à Pékin, auj. musée (v. p. 18).
Grottes de Mogao à Dunhuang (Touen-houang) [Gansu] : monastère bouddhique rupestre comprenant 486 grottes ornées de peintures et de reliefs en terre séchée (Ve-Xe s.).
Tumulus du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi (Ts'in Che Houang-ti) [221-210 av. J.-C.], près de Xi'an ; fosses contenant environ 7 000 guerriers en terre cuite grandeur nature (v. p. 2).
Grottes de Zhoukoudian (Tcheou-k'eou-tien), au sud-ouest de Pékin, site de découverte du sinanthrope.
Wulingyuan : région d'intérêt panoramique et historique.
Vallée de Jiuzhaigou : région d'intérêt panoramique et historique.
Huanglong : région d'intérêt panoramique et historique.
Mont Huangshan (prov. d'Anhui, sud du Yangzijiang). Célébré par les poètes et les peintres : monastères, ermitages et inscriptions rupestres témoignent de son importance culturelle. (C'est l'un des cinq points cardinaux de la cosmographie taoïste.)

Chypre

Vestiges de Paphos, ville importante aux époques mycénienne et grecque, capitale à l'époque romaine.
Églises peintes de la région de Tróodhos (nord-nord-ouest de Limassol) : art byzantin des XIIe-XVe s.

Colombie

Ville de Carthagène : port, forteresse et ensemble monumental.

Costa Rica

Réserves naturelles de la cordillère de Talamanca-La Amistad : biosphères variées, espèces animales inconnues ailleurs.

Côte d'Ivoire

Parc national de Taï, au sud du lac de Buyo : dernier vestige de la forêt tropicale primitive d'Afrique occidentale.
Parc national de la Comoé, au nord-est du pays : vaste zone de savanes, réserve de faune.

Croatie

Noyau historique de Split, agrégé au quadrilatère de l'anc. palais de Dioclétien.
Vieille ville de Dubrovnik, avec de nombreux monuments, de l'époque préromane au baroque.
Parc national des lacs de Plitvice, dans la vallée de la Korana.

Cuba
Vieille ville de La Havane et son système de fortifications.
Trinidad et la vallée de Los Ingenios : patrimoine industriel (sucreries) des XVIIIe-XIXe s.

Dominicaine (République)
Centre historique de Saint-Domingue, la capitale, fondée en 1496 et modèle des villes de la colonisation espagnole dans le Nouveau Monde.

Égypte
Memphis et sa nécropole ; les zones des pyramides de Gizeh à Dahchour (v. p. 10).
La Thèbes antique et sa nécropole : temples de Louqsor et de Karnak ; Deir el-Bahari, Vallée des Rois et des Reines... (v. p. 11).
Monuments de Nubie, d'Abou-Simbel à Philae.
Ville islamique du Caire.
Ruines paléochrétiennes d'Abou-Mina (Saint-Ménas, à l'est d'Alexandrie).

Équateur
Archipel des Galápagos, constitué en parc national (réserve de faune).
Ville de Quito : art colonial des XVIe-XVIIIe s.
Parc national du volcan Sangay, au sud-est de Ríobamba.

Espagne
Mosquée de Cordoue (VIIIe-Xe s.) [v. p. 17].
Alhambra et Generalife à Grenade, créations des souverains maures des XIIIe-XVe s. (v. p. 17).
Cathédrale de Burgos, gothique.
Palais-monastère (XVIe s.) et site de l'Escurial (prov. de Madrid).
Parc Güell, palais Güell et Casa Milá à Barcelone, œuvres de l'architecte Antoni Gaudí (fin du XIXe-début du XXe s.).
Grotte préhistorique d'Altamira (prov. de Santander), couverte de peintures animalières d'époque magdalénienne.
Vieille ville de Ségovie et son aqueduc romain.
Églises (VIIIe-IXe s.) de l'anc. royaume des Asturies, à Oviedo et aux environs.
Vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Vieille ville d'Ávila, son enceinte et ses églises extra-muros.
Architecture mudéjare (d'influence islamique, XIIIe-XVe s.) **des églises de Teruel.**
Ville historique de Tolède.
Parc national du mont Garajonay à Gomera (Canaries).
Vieille ville de Cáceres (Estrémadure).
Cathédrale, Alcázar et « Archives des Indes » (à la Casa Lonja) **de Séville.**
Vieille ville de Salamanque.
Monastère de S. María de Poblet (province de Tarragone) : fondé en 1149, fortifié au XIVe s., devenu panthéon et résidence des rois d'Aragon, c'est un des monastères cisterciens les plus complets qui soient ; nombreuses œuvres d'art.

États-Unis d'Amérique
Parc national Redwood (au nord-ouest de la Californie) : réserve de séquoias, dont certains dépassent 90 m de haut.
Mesa Verde, plateau au sud-ouest du Colorado : imposants vestiges (1000-1300) de la culture des Indiens Pueblo ; parc national, musée.
Parc national de Yellowstone (Wyoming, Idaho, Montana) : canyon de la Yellowstone River, lac et 200 geysers ; faune variée.
Parc national du Grand Canyon du Colorado (nord de l'Arizona).
Parc national des Everglades, dans les marais de Floride.
Independence Hall à Philadelphie (lieu de signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, en 1776).
Parc national de Mammoth Cave (sud-ouest du Kentucky) : le plus vaste système de grottes karstiques connu au monde.
Parc national de la péninsule Olympic (nord-ouest de l'État de Washington) : glaciers, lacs, flore exceptionnelle (forêts humides).
Site historique des Cahokia Mounds (sud-ouest de l'Illinois) : culture des Indiens Cahokia.
Parc national des Great Smoky Mountains (chaîne des Appalaches, Tennessee et Caroline du Nord) : flore et faune d'une grande diversité.
San Juan, Porto Rico : forteresse et site historique.
Statue de la *Liberté,* statue géante (93 m avec son piédestal) érigée dans la rade de New York en 1886. Œuvre de A. Bartholdi, elle est en cuivre martelé sur ossature de fer (due à G. Eiffel).
Parc national de Yosemite (versant ouest de la Sierra Nevada, Californie) : sites grandioses (Yosemite Valley), faune, flore. Premier parc (naturel) national du monde, il a été fondé en 1872.
Parc national historique de la culture des Indiens Chaco (X^e-XIIe s.), au nord-ouest du Nouveau-Mexique.
Résidence de Monticello et université de Virginie, à Charlottesville, dessinées par Thomas Jefferson (v. p. 47).
Parc national des volcans d'Hawaii (deux volcans en activité).
Pueblo de Taos (Nouveau-Mexique) : près de la ville coloniale du même nom, pittoresque village indien construit au XIIIe s. : conservatoire de traditions indiennes.

Éthiopie
Parc national des montagnes du Simen, au nord-est de Gondar.
Églises de Lalibela, taillées dans le roc depuis le XIIIe s.
Fasil Ghebi (près de Gondar), cité fortifiée de l'empereur Fasilidas (XVIIe s.).
Basse vallée de l'Aouach : gisements paléontologiques (animaux et hominidés).
Tiya (à 100 km au sud d'Addis-Abeba) : énigmatiques stèles sculptées appartenant à une culture primitive.
Aksoum (ou Axoum), anc. capitale du royaume du même nom (Ier-Xe s.) : hautes stèles des premiers siècles de notre ère et autres vestiges.
Basse vallée de l'Omo : champs de fouilles riches en fossiles d'hominidés, dont certains (australopithèques) vieux de 3 750 000 ans.

Finlande
Noyau historique de la ville portuaire de Rauma (province de Turku-Pori) : exemple rare d'ensemble urbain nordique construit en bois.
Suomenlinna, vaste forteresse édifiée à partir de 1748 sur sept îlots du golfe de Finlande, à l'entrée du port d'Helsinki : spécimen important dans l'histoire de l'architecture militaire européenne.

France
Mont-Saint-Michel (abbaye remontant à l'an 966) et sa baie.
Cathédrale de Chartres, modèle du gothique « classique » (v. p. 30).
Château et parc de Versailles (XVIIe-XVIIIe s.) [v. p. 41].
Basilique (XIIe s.) et colline de Vézelay (v. p. 29).
Grottes préhistoriques ornées de la vallée de la Vézère (Dordogne) : Font-de-Gaume, les Combarelles, la Madeleine, Lascaux... (diverses époques du paléolithique) [v. p. 6].
Château et parc de Fontainebleau (surtout des XVIe-XIXe s.).
Château (XVIe s.) **et domaine de Chambord** : le plus spectaculaire des « châteaux de la Loire » (v. p. 37).
Cathédrale d'Amiens : le gothique « rayonnant » (v. p. 30).
Monuments romains d'Orange : théâtre et ses abords, arc de triomphe.
Monuments romains (amphithéâtre, théâtre...) **et romans** (église St-Trophime...) **d'Arles.**
Ancienne abbaye cistercienne de Fontenay (Côte-d'Or) [XIIe s.].
Saline royale d'Arc-et-Senans : bâtiments entrepris en 1775 par Nicolas Ledoux.
Places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à Nancy : urbanisme du XVIIIe s.
Église romane de Saint-Savin-sur-Gartempe, avec ses peintures pariétales.
Baie de Girolata, golfe de Porto et réserve naturelle de Scandola en Corse : falaises de porphyre rouge et orgues de basalte, flore marine, oiseaux.
Le pont du Gard, pont-aqueduc romain du Ier s. (ouvrage principal d'un aqueduc qui alimentait la ville de Nîmes).
Strasbourg, la Grande Île, cœur historique de la ville.
Cathédrale de Bourges, édifice gothique de la 1re moitié du XIIIe s., à cinq vaisseaux étagés, sans transept.
Reims : cathédrale Notre-Dame (v. p. 30), palais de Tau et anc. abbaye St-Rémi, tous édifices, de grande qualité artistique, liés à l'histoire de la royauté française.
Les rives de la Seine, à Paris, site et monuments du pont Sully, en amont, au pont d'Iéna, en aval.

Ghana
Forts et châteaux d'Elmina, Cape Coast, Accra, etc. (constructions européennes, XVe-XIXe s.).
Constructions traditionnelles du peuple Achanti.

Grèce
Temple d'Apollon Epikourios à Bassæ, construit par Ictinos à la fin du Ve s. av. J.-C.
Site archéologique de Delphes : vestiges multiples du grand sanctuaire d'Apollon (surtout du VIIe au IIe s. av. J.-C.).
Acropole d'Athènes : ruines de monuments construits ou reconstruits à partir du Ve s. av. J.-C., dont le Parthénon, dédié à Athéna (v. p. 13).
Site archéologique d'Olympie, siège des jeux panhelléniques célébrés en l'honneur de Zeus à partir de 776 av. J.-C.
Site archéologique d'Épidaure, célèbre pour son sanctuaire d'Asclépios ; théâtre du IVe s. av. J.-C, le plus beau et le mieux conservé de Grèce.
Monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique.
Le Mont-Athos, confédération monastique remontant au XIe s. ; nombreuses œuvres d'art.
Site de Mistra, dans le Péloponnèse : architecture et peintures byzantines des XIIIe-XVe s.
Les Météores, cité monastique de Thessalie, aux monastères (XIVe-XVIe s.) érigés sur des pitons de tuf.
Ville médiévale de Rhodes.
Délos, île des Cyclades, lieu de naissance d'Apollon. C'est l'un des sites majeurs de l'Antiquité grecque (v. p. 13).
Samos, île de l'Égée : le port dit « Pythagorion », et l'Héraïon, l'un des plus anciens temples de Grèce.
Chio (Égée), **Dhafni** (Attique) et **Hosios Lukas** (Phocide) : trois ensembles monastiques dont les églises à plan central et coupole représentent, avec leur décor de mosaïques à fond d'or, l'apogée de l'art byzantin au XIe s.

Guatemala
Parc national de Tikal, dans la forêt du Petén : centre cérémoniel et plus grande ville des Mayas à l'époque classique (apogée du site v. 480-830 de notre ère) [v. p. 22].
Antigua, anc. capitale aux remarquables constructions d'époque coloniale, en partie ruinées par des séismes.
Parc archéologique et ruines de Quiriguá, au nord de Copán (Honduras) : civilisation maya classique tardive (VIIe-Xe s.).

Guinée et Côte d'Ivoire
Réserve naturelle intégrale des monts Nimba.

Haïti
Parc national historique de la Citadelle, de Sans Souci (palais du roi Christophe) **et de Ramiers,** début du XIXe s.

Honduras
Copán, cité maya de la période classique (250-950) : vestiges imposants, glyphes et décors sculptés.
Réserve de la biosphère du río Plátano.

Hongrie
Budapest : panorama des deux rives du Danube et quartier du château de Buda.
Village traditionnel de Hollókő dans le département de Nógrád, au nord-nord-est de Budapest.

Inde
Grottes d'Ajaṇṭā, dans les monts Ajaṇṭā (Mahārāshtra) : sanctuaires rupestres bouddhiques (IIe s. av. J.-C.-début du VIIe s. apr. J.-C.) aux peintures pariétales célèbres (v. p. 20).
Temple d'Ellorā (Mahārāshtra) : plus de 30 sanctuaires rupestres ou excavés, bouddhiques, brahmaniques ou jaïns, s'échelonnant du VIe au IXe s. ; décors sculptés en haut relief (v. p. 20).
Fort d'Āgrā (Uttar Pradesh), en grès rouge, remontant à 1565.
Tādj Mahall à Āgrā, mausolée en marbre blanc d'une épouse de Chāh Djahān (XVIIe s.), chef-d'œuvre de l'architecture moghole (v. p. 17).
Temple du Soleil à Konarak, près de Bhubaneswar (Orissa) : temple brahmanique figurant le char du dieu-soleil Sūrya (v. 1250 ; sculptures).
Ensemble de monuments à Mahābalipuram (Tamil Nadu), au sud

LE PATRIMOINE MONDIAL

de Madras : art brahmanique pallava des VIIe-VIIIe s.
Parc national de Kaziranga, dans une plaine marécageuse du centre de l'Assam : réserve animalière.
Sanctuaire de faune du Manas (Assam), dans une forêt humide au sud de l'Himālaya.
Parc national de Keoladeo, dans les plaines du nord (ouest-nord-ouest d'Āgrā) : réserve d'oiseaux migrateurs.
Églises et couvents portugais de Goa (XVIe-XVIIe s.).
Ensemble monumental de Khajurāho (Madhya Pradesh) : temples des Xe-XIe s. à l'abondante sculpture (thèmes érotiques).
Monuments bouddhiques de Sāñcī (Madhya Pradesh). [V. p. 20.]
Ensemble monumental de Hampi (Karnātaka), site de l'ancienne capitale Vijayanagar : ruines de monuments hindouistes surtout du XVIe s. ; décors sculptés.
Fathpūr-Sīkrī, près d'Āgrā, capitale de l'empereur moghol Akbar (XVIe s.).
Parc archéologique de Pattadakal (Karnātaka) : ensemble de temples brahmaniques surtout du VIIIe s. ; sculptures.
Grotte d'Elephanta (île de la baie de Bombay) : sanctuaires rupestres sivaïtes avec sculptures du VIIe s.
Temple de Śiva Brihadīśvara à Thanjāvūr (ou Tanjore, Tamil Nadu) : vimana à 13 étages, sculptures, peintures (v. l'an 1000).
Parc national des Sundarbans, dans la zone marécageuse du delta du Gange : faune variée.
Parc national de la Nanda Devi, dans l'Himālaya.

Indonésie

Ensemble des temples de Prambanan (Java central, près de Jakarta), dont le Lara Jonggrand, temple sivaïte (fin IXe s.).
Bārābudur, centre de Java : grand monument (v. 800) expression de la piété bouddhique (v. p. 21).
Parc national d'Ujung Kulou, dans une péninsule de l'ouest de Java. Protection des tigres et rhinocéros.
Parc national de Komodo, sur une île entre Sumbawa et Flores. Protection d'une espèce de lézard géant.

Iran

Tchoga Zanbil, au sud-est de Suse : site d'une capitale élamite du XIIIe s. av. J.-C., avec les restes d'une ziggourat à 5 étages, sur plan carré, de 105 m de côté à la base.
Persépolis, au nord-est de Chirāz : ruines du vaste complexe palatial de cette capitale achéménide, fondée par Darios Ier à la fin du VIe s. av. J.-C. (v. p. 9).
Meydān-e Imām (la place de l'Imam) à Ispahan, vaste rectangle avec ses monuments du XVIIe s., dont la mosquée de l'Imam (anc. mosquée Royale).

Iraq

Hatra (al-Ḥaḍr), au sud de Mossoul : ruines de la capitale d'un royaume parthe des IIe-IIIe s.

Italie

Art rupestre du val Camonica (haute vallée alpine de la province de Brescia) : représentations gravées du néolithique au Ier s. apr. J.-C.
Centre historique de Rome (y compris les biens du Saint-Siège situés hors du Vatican).
Église et couvent dominicain de S. Maria delle Grazie à Milan, avec *la Cène* de Léonard de Vinci.
Centre historique de Florence.
Venise et sa lagune.
Place de la cathédrale à Pise (v. p. 28).
Centre historique de San Gimíniano (province de Sienne), avec ses tours de palais et autres monuments médiévaux.

Jordanie

Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (auj. annexée *de facto* par Israël).
Pétra, anc. capitale des Nabatéens, à 70 km au sud de la mer Morte : monuments rupestres de style hellénistico-romain (temples funéraires, Ier s. apr. J.-C.).
Qaṣr (ou Quṣayr) 'Amrā, pavillon de chasse d'époque omeyyade (autour de 700 ?) dans le désert, à l'est-sud-est de 'Ammān ; peintures murales figuratives.

Liban

Anjar (ou 'Andjar), à 60 km au sud-sud-est de Beyrouth : restes d'un vaste palais arabe d'époque omeyyade (début du VIIIe s.).
Baalbek : ruines romaines du IIe s. (propylées, cours, temple de Bacchus...).
Byblos (auj. Djebail) : vestiges antiques (des Phéniciens aux Romains) et médiévaux. On y a découvert la plus ancienne inscription alphabétique en lettres cursives (Xe s. av. J.-C.).
Tyr (auj. Sour) : vestiges phéniciens, hellénistiques et romains, en partie submergés.

Libye

Site archéologique de Leptis Magna (auj. Lebda) : ruines romaines (théâtre, forum, basilique...) des Ier, IIe et IIIe s.
Site archéologique de Sabratha, à l'ouest de Tripoli : vestiges puniques, ruines romaines.
Site archéologique de Cyrène, près d'El-Beida : vestiges et monuments grecs, hellénistiques, romains et paléochrétiens.
Sites rupestres du Tadrart Akakous, à l'ouest du Fezzan : nombreuses peintures et gravures depuis 12000 av. J.-C.
Ville ancienne de l'oasis de Ghadamès, la « perle du désert » (habitat traditionnel).

Macédoine

Région d'Ohrid, avec ses églises byzantines des XIe-XVe s., décorées de fresques, ses vieilles maisons et le lac d'Ohrid.

Madagascar

Réserve intégrale de Tsingy de Bemaraha dans le centre-ouest de Madagascar.

Malawi

Parc national du lac Malawi, abritant près de 1 000 espèces de poissons d'eau douce tropicaux.

Mali

Falaise de Bandiagara, au pied de laquelle sont nichés des villages de Dogons.
Ville de Tombouctou, ancienne capitale religieuse et commerçante.
Ville ancienne de Djenné, avec sa grande mosquée bâtie en pisé.

Malte

Hypogée de Hal Saflieni : monument mégalithique du IIIe millénaire av. J.-C.
Ville de La Valette, construite à partir de 1566.
Temples de Ggantija (IIIe mill.), sur l'île de Gozo.

Maroc

Médina (vieille ville) de Fès.
Médina de Marrakech.
Ksar (village fortifié) d'Aït Benhaddou, près de Ouarzazate : architecture traditionnelle en terre, pisé et brique crue.

Mauritanie

Parc naturel du Banc d'Arguin : réserve d'oiseaux de mer et de rivage, notamment migrateurs.

Mexique

Réserve de biosphère de Sian Ka'an, sur la côte est du Yucatán : écosystèmes remarquables de forêts, mangroves et marais.
Cité pré-hispanique et parc national de Palenque (Chiapas) : centre cérémoniel maya d'époque classique.
Centres historiques de Mexico et de Xochimilco (au sud-est de la capitale).
Cité pré-hispanique de Teotihuacán, au nord-est de Mexico : grandes pyramides, temples et palais d'époque classique (IIIe-VIIe s.).
Cité maya et toltèque de Chichén Itzá, au nord du Yucatán (VIIe-XVe s.).
Zone historique d'Oaxaca (monuments religieux des XVIIe-XVIIIe s.) et zone archéologique de Monte Albán (civilisation zapotèque, florissante d'env. 300 à 900).
Centre historique de Puebla : monuments des XVIe-XVIIIe s.
Ville historique et mines de Guanajuato : architecture religieuse, baroque et archéologie industrielle.
Centre historique de Morelia, ville construite en pierres roses selon un plan en échiquier, monuments baroques des XVIIe-XVIIIe s.
Cité pré-hispanique d'El Tajín (État de Veracruz) : vestiges d'époque classique (IIIe-Xe s.), dont la « pyramide des Niches ».

Mozambique

Île de Mozambique (province de Nampula), avec la ville homonyme et les forteresses construites à partir du XVIe s., le tout d'une grande unité architecturale.

Népal

Parc national de Sagarmatha (« dont la tête touche le ciel »), ayant pour centre le mont Everest.
Vallée de Katmandou : art et culture du peuple newar (temples et architecture civile surtout des XVe-XIXe s.).
Parc national de Royal Chitwan, au sud du pays : réserve avec rhinocéros unicornes.

Niger

Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré, dans le nord du pays.

Norvège

Stavkirke (église de bois) d'Urnes, sur le Sognefjord, au nord-est de Bergen ; début du XIIe s.
Quartier de Bryggen à Bergen, avec ses maisons typiques, son musée archéologique (inscriptions runiques) et son musée de la Hanse.
Røros, anc. ville minière au sud-est de Trondheim.
Sites d'art rupestre de la zone côtière d'Alta, au nord de Tromsø (dessins gravés ; autour de 6000 av. J.-C. ?).

Nouvelle-Zélande

Parc national du Westland et du mont Cook (versant ouest des Alpes néo-zélandaises, île du Sud).
Parc national du Fiordland (sud-ouest de l'île du Sud).
Parc national de Tongariro, dans l'île du Nord, au S.-S. O. du lac Tanpo.
Te Wahipounamu, dans l'île du Sud, partie sud-ouest. Comprend notamment le parc national de Westland et du Mont Cook et le parc national de Fiordland.

Oman

Sites archéologiques de Bat, al-Khutum et al-'Ayn.
Fort de Bahlā, en brique crue, à l'ouest de Nizwā.

Ouzbékistan

Khiva, dans le Kharezm : la ville intérieure, Itchan Kala (XIVe-XIXe s.).

Pakistan

Ruines archéologiques de Mohenjo-Daro : « civilisation de l'Indus », v. 2300-1750 av. J.-C.
Site de Taxila, au nord-ouest de Rāwalpindī, dans l'anc. Gāndhāra oriental : trois villes importantes s'y sont succédé du VIe s. av. J.-C. au Ve s. apr. J.-C.
Ruines bouddhiques de Takht-i Bahi et de Sahr-i Bahlol, au nord-est de Peshāwar.
Monuments historiques de Thatta, au sud-est de Karāchi : mosquée de Chāh Djahān (XVIIe s.), nécropole.
Fort et jardins de Chālīmār (« séjour de la joie ») *à Lahore,* surtout du XVIIe s.

Panamá

Fortifications de la côte caraïbe : Portobelo, San Lorenzo.
Parc national de Darién : vaste parc naturel au sud-est du pays (écosystèmes divers, faune, flore, cultures indigènes).

Pérou

Ville de Cuzco : vestiges de l'architecture inca et édifices d'époque coloniale (XVIe-XVIIIe s.).
Centre historique de Lima, avec ses monuments des XVIIe et XVIIIe s. typiques du baroque hispano-américain.
Ruines de la cité inca de Machu Picchu (XVe s.), au nord de Cuzco (v. p. 23).
Site archéologique de Chavín de Huantar, dans la Cordillère occidentale, au sud du Huascarán : ruines d'un vaste complexe sacrificiel, sans doute du début du Ier millénaire av. J.-C. (v. p. 23).
Parc national du Huascarán, massif le plus élevé de la Cordillère occidentale.
Zone archéologique de Chanchán, vaste capitale du royaume Chimú (1200-1400 apr. J.-C.), à 5 km au nord de Trujillo (v. p. 23).
Parc national de Manú (dép. de Madre de Dios).
Parc national de Río Abiseo, dans le centre du Pérou, dans la Cordillère centrale au S.-E. de Cajamarca.

Pologne

Centre historique de Cracovie.
Mines de sel de Wieliczka, au sud-est de Cracovie, citées depuis l'an 1000 (300 km de galeries, plusieurs chapelles, la « grotte de cristal » géante...).

Centre historique de Varsovie (reconstruit après 1945).
Figure également dans la liste de l'Unesco le camp de concentration d'Auschwitz (Oświęçim), en haute Silésie (env. 4 millions de morts de 1940 à 1945).
Vieille ville de Zamość, au sud-est du pays : ensemble reconstruit à la fin du XVIe s. sur un plan en damier, monuments de style Renaissance.
Parc de Białowieża-Bielovejskaïa Pouchtcha, massif forestier du nord-est de la Pologne qui se prolonge en Biélorussie. Réserve de bisons et de tarpans.

Portugal

Centre historique de la ville d'Angra do Heroísmo à Terceira (Açores).
Monastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne (styles plateresque et manuélin, début du XVIe s.).
Monastère royal dominicain de Batalha (fin du XIVe-début du XVIe s.).
Couvent du Christ à Tomar (XIIe-XVIe s.).
Monastère cistercien d'Alcobaça, remontant au XIIe s. (v. p. 30).
Centre historique d'Évora, qui fut la deuxième ville du royaume.

Roumanie

Delta du Danube.

Royaume-Uni

La Chaussée des Géants (sorte de môle naturel fait de colonnes de basalte) et sa côte, dans le comté d'Antrim, en Irlande du Nord.
La Tour de Londres, forteresse entreprise par Guillaume le Conquérant.
Cathédrale, abbaye St-Augustin et église St-Martin (fondée à la fin du VIe s.) **à Canterbury.**
Durham : cathédrale (remontant à 1093 ; v. p. 28) et château (XIIe-XVIIe s.).
Gorge d'Ironbridge, près de Shrewsbury : pont en fonte (le premier au monde, 1779) sur la Severn et musée d'archéologie industrielle.
Parc de Studley Royal (1re moitié du XVIIIe s.) et ruines de Fountains Abbey (abbaye cistercienne surtout du XIIe s.).
Stonehenge, Avebury et sites associés (Wiltshire) : monuments mégalithiques de la fin de la période néolithique (Avebury : 2e moitié du IIIe mill.) ou de la fin du néolithique et du début de l'âge du bronze (cercles de Stonehenge : v. 2400-1700 av. J.-C.).
Châteaux forts et enceintes du roi Édouard Ier, dans l'ancienne principauté de Gwynedd (pays de Galles).
Saint Kilda, petite île écossaise de l'Atlantique, au large des Hébrides ; auj. inhabitée, c'est une réserve d'oiseaux.
Palais de Blenheim (v. p. 46), construit pour le duc de Marlborough.
Bath : vestiges romains, abbatiale de style gothique perpendiculaire et urbanisme du XVIIIe s.
Mur d'Hadrien : vestiges du rempart de 118 km édifié au nord de la Tyne sur ordre de l'empereur pour contenir les Pictes établis en Écosse.
Palais de Westminster (v. p. 50), abbatiale (reconstruite aux XIIIe-XVe s.) et église voisine Ste-Marguerite à Londres.
Île d'Henderson, atoll soulevé et boisé, près de Pitcairn, dans le Pacifique.

Russie

Le Kremlin et la place-Rouge à Moscou.
Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes (v. p. 46 et 50).
Monuments historiques de Novgorod (XIe-XVe s.) et de ses environs.
Monuments des villes de Vladimir et de Souzdal, au nord-est de Moscou, centres de la principauté médiévale de Vladimir-Souzdal (églises du XIIe au XVIIIe s.).
Ensemble culturel et historique des îles Solovetski, dans la mer Blanche : monastère fortifié des XVe-XVIe s., qui deviendra un lieu d'exil ou de détention.
Enclos paroissial de l'île de Kiji, dans le lac Onega, en Carélie : églises à bulbes, en bois, reconstruites au XVIIIe s., qui témoignent d'un art remarquable de la charpenterie traditionnelle.

Saint-Siège

Cité du Vatican, enclave dans la ville de Rome : monuments surtout des XVe-XVIIe s., dont la basilique St-Pierre (v. p. 40) ; œuvres d'art, musées.

Sénégal

Île de Gorée, en face de Dakar : souvenirs de la traite des Noirs.
Parc national de Niokolo-Koba, dans le bassin de la haute Gambie, au sud-est du pays : forêt et savane, riche faune.
Parc national des oiseaux du Djoudj, dans le delta du fleuve Sénégal.

Seychelles

Atoll d'Aldabra, non habité : écosystème particulier, réserve zoologique (tortues géantes, oiseaux...).
Réserve naturelle de la vallée de Mai (île Praslin) : riche flore comprenant le palmier « coco-de-mer », aux fruits géants.

Slovénie

Grottes de Škocjan, non loin du golfe de Trieste, avec leur rivière souterraine.

Sri Lanka

Ville sainte d'Anurādhapura, anc. capitale de l'île : monuments dispersés dans la jungle, dont de grands stupas bouddhiques datant de quelques siècles avant et quelques siècles après notre ère.
Ville historique de Polonnaruwa : monuments surtout du XIIe s.
Ancienne cité de Sigiriya (fin du Ve s.) : architecture construite ou rupestre, peintures.
Ville sacrée de Kandy, capitale de la fin du XVIe s. au début du XIXe s.
Vieille ville de Galle, avec ses fortifications portugaises et hollandaises.
Réserve forestière de Sinharaj.
Dambulla (au N. de Kandy) : ensemble monastique bouddhique rupestre, en activité dès le IIe s. av. notre ère.

Suède

Domaine royal de Drottningholm, sur l'île de la Reine (lac Mälaren), près de Stockholm : château des XVIIe et XVIIIe s., jardin à la française, théâtre et pavillon chinois.

Suisse

Ancienne abbaye de Saint-Gall, reconstruite au XVIIIe s. en style rococo (l'abbatiale est auj. cathédrale).
Couvent bénédictin St-Jean-Baptiste à Müstair (Grisons) ; fresques du début du IXe s.
Vieille ville de Berne.

Syrie

Centre historique de Damas : monuments depuis l'époque omeyyade (Grande Mosquée fondée en 705).
Ancienne ville de Boṣrā, sur le versant ouest du djebel Druze : vestiges romains et chrétiens, monuments islamiques.
Site archéologique de l'oasis de Palmyre, à mi-distance entre Damas et l'Euphrate : ruines d'époque romaine (Ier-IIIe s.), sculpture funéraire.
Centre historique d'Alep : monuments de l'époque seldjoukide (XIIe-XIIIe s.) à nos jours.

Tanzanie

Zone de préservation du cratère du Ngorongoro, au nord du pays.
Ruines (depuis le XIIe s.) de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara, petites îles à 280 km au sud de Dar es-Salaam.
Parc national de Serengeti, au nord du pays : vaste savane où vivent les plus grands troupeaux au monde d'herbivores, avec leurs prédateurs.
Réserve de gibier de Selous, au sud-ouest de Dar es-Salaam.
Parc national du Kilimandjaro, le plus haut sommet de l'Afrique.

Thaïlande

Ban Chieng (prov. d'Udon) site archéologique dont l'importante nécropole fut en activité de 3600 avant notre ère à 200 après J.-C.
Sukhotaï et ses villes satellites, Si Satchanalai et Kampheng Pet, représentatives de l'architecture thaïe des XIIIe-XIVe s.
Ayuthia, anc. capitale du Siam (1350-1767) dont l'architecture religieuse se caractérise par les tours-sanctuaires (v. p. 21).
Sanctuaire de faune de Thung-Yai-Huai.

Tchèque (République)

Centre historique de Prague.
Centre historique de Český Krumlov (Bohême-Méridionale, sur la Vltava) : monuments et ensembles de demeures d'époques gothique et Renaissance.
Centre historique de Telč (plateau de Bohême-Moravie) : château reconstruit à la Renaissance, grand-place à arcades Renaissance et baroque.

Tunisie

Médina (vieille ville) de Tunis.
Médina de Sousse.
Ville de Kairouan, avec sa Grande Mosquée fondée dès 670.
Site archéologique de Carthage : vestiges puniques, romains et chrétiens ; musée national.
Amphithéâtre romain d'el-Djem (IIIe s.), au sud de Sousse.
Parc national du djebel Ichkeul, au sud-ouest du lac de Bizerte.
Cité punique de Kerkouane et sa nécropole (cap Bon).

Turquie

Zones historiques d'Istanbul, avec leurs prestigieux monuments byzantins (Ste-Sophie, VIe s. [v. p. 16]) et ottomans.
Sites archéologiques de Xanthos (capitale de la Lycie) et du Létôon, au sud-est du pays.
Pamukkale, site de l'ancienne ville phrygienne de **Hierapolis** : cataractes de sources chaudes, importantes ruines.
Parc national de Göreme, en Cappadoce : paysage de cheminées de fées et églises rupestres ornées de peintures (VIe-XIIIe s.).
Grande Mosquée et hôpital (XIIIe s.) **de Divrigi**, à l'est-sud-est de Sivas.
Site de Hattousa à Boğazköy (nord de Yozgat, Cappadoce) : vestiges surtout de la fin de l'Empire hittite (XIVe-XIIIe s. av. J.-C.).
Nemrut Dăg, haute montagne à 60 km au sud-est de Malatya, portant les vestiges du sanctuaire funéraire d'Antiochos Ier de Commagène (Ier s. av. J.-C.).

Ukraine

Kiev : cathédrale Ste-Sophie et ses dépendances (XIe-XVIIIe s.) ; « Laure des grottes », monastère fondé lui aussi au XIe s. et qui fut le foyer spirituel de la ville.

Yémen

Vieille ville de Ṣan'ā', avec ses hautes maisons cubiques à l'original décor.
Vieille ville de Chibām et son mur d'enceinte (haute vallée de l'Hadramaout).

Yougoslavie

L'ancienne Ras (près de Novi Pazar, Serbie) **et le monastère de Sopoćani** (XIIIe s., peintures murales byzantines).
Région naturelle et historico-culturelle de Kotor (Monténégro), sur les « bouches de Kotor » (golfe de l'Adriatique).
Parc national du massif du Durmitor (Monténégro).
Monastère de Studenica (au nord de Novi Pazar, Serbie) : église byzantino-romane de la Vierge, de la fin du XIIe s. (peintures murales, sculptures), et église royale, du XIVe s. (peintures).

Zaïre

Parc national de la chaîne des volcans Virunga, aux confins de l'Ouganda et du Rwanda.
Parc national de la rivière Garamba, au nord-est du pays : savane et forêt-galerie, avec leur faune de grands herbivores.
Parc national du Kahuzi-Biega, à l'est du pays (nord-ouest de Bukavu).
Parc national forestier de la Salonga, dans le bassin du Zaïre, au sud de l'équateur.

Zambie et Zimbabwe

Chutes Victoria sur le Zambèze, avec un saut de 108 m.

Zimbabwe

Parc national des Mana Pools, au nord du pays (rive droite du Zambèze), avec les aires de safari des rivières Sapi et Chewore.
Monument national du Grand Zimbabwe, au sud du lac Kyle, dans le sud-est du pays : ruines en pierre (fortifications surtout du XIVe s.) d'un royaume bantou (Shona) rendu puissant par l'exploitation des mines d'or et de cuivre.
Ruines de Khami, près de Bulawayo (XVe-XVIIe s.).

GRANDS MUSÉES DU MONDE

ON TROUVERA ci-dessous, classés par ville, un aperçu sélectif des plus importants musées d'art et d'archéologie du monde.

Amsterdam (Pays-Bas) : **Rijksmuseum** *(musée royal).* Fondé en 1808 par le roi Louis Bonaparte, il abrite des chefs-d'œuvre de peintres néerlandais comme Saenredam, Hals, Rembrandt (*la Ronde de nuit,* etc.), Vermeer, Terborch, Steen, Van Ostade, J. Van Ruisdael. Écoles étrangères. Sculpture et arts décoratifs. Cabinet des estampes (800 000 pièces) et des dessins (150 000).

Anvers (Belgique) : **musée royal des Beaux-Arts.** Une partie de ses collections était la propriété de l'Académie des beaux-arts de la ville dès la fin du XVIIIe s. Prestigieux ensemble de l'école flamande : Van Eyck, Van der Weyden, Memling, Bouts, Q. Metsys, Van Orley, Patinir, Rubens, Van Dyck, Jordaens... École belge des XIXe et XXe s. ; écoles étrangères.

Athènes (Grèce) : **Musée national.** Il remonte à 1837, mais c'est en 1874 qu'il a commencé à occuper ses actuels locaux, plusieurs fois agrandis depuis. Vaste panorama de l'Antiquité grecque, du néolithique à l'époque romaine : sculpture, céramique peinte, objets d'art ; salle mycénienne sans égale. Le MUSÉE DE L'ACROPOLE est son complément (célèbre série des *Korês*).

Bagdad (Iraq) : **Musée archéologique de l'Iraq.** Y sont conservés nombre de trésors des différentes civilisations de la Mésopotamie : harpe et bijoux des nécropoles d'Our, tête en pierre provenant de Warka (Ourouk), tête d'un roi akkadien trouvée à Ninive, ivoires de Nimroud, etc.

Bâle (Suisse) : **musée des Beaux-Arts.** Il passe pour la plus ancienne collection publique de l'Occident moderne, son noyau étant le cabinet du collectionneur B. Amerbach (XVIe s.), acheté par la ville en 1662 pour éviter sa dispersion. Tableaux de K. Witz, Holbein, Grünewald, Baldung Grien, Manuel Deutsch. Arts du XIXe s., moderne (Picasso, Braque, Klee, Chagall, Giacometti...) et contemporain (un musée spécial lui est consacré ; peinture américaine).

Berlin (Allemagne) : **Galerie de peintures du « Musée d'État du patrimoine culturel prussien »,** dans le faubourg de Dahlem. Prestigieux ensemble, issu des collections du roi Frédéric le Grand, de tableaux des écoles européennes, avec pour points forts les primitifs italiens, du Nord (Flandre, Allemagne) et la peinture française du XVIIIe s.

Boston (É.-U.) : **musée des Beaux-Arts,** fondé en 1870. Collections presque universelles, avec un département d'art égyptien et du Proche-Orient, des antiquités grecques et romaines, un riche ensemble de peinture occidentale (de Duccio et Van der Weyden au XXe s. américain [Morris Louis] en passant par l'impressionnisme [Monet, Gauguin, Cézanne...]), un département des arts décoratifs... Parmi les arts asiatiques, la section japonaise est l'une des plus importantes au monde.

Bruxelles (Belgique) : **musée d'Art ancien,** section des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (fondés sous la Révolution, par un arrêté de l'an VIII). Peintures des écoles européennes du XIVe au XIXe s., les artistes des anciens Pays-Bas du Sud (« école flamande ») étant particulièrement à l'honneur : Van der Weyden, D. Bouts, Memling, Q. Metsys, G. David, Bruegel le Vieux, Rubens, Jordaens...

Le Caire (Égypte) : **Musée égyptien.** Fondé en 1857 par A. Mariette, il fut installé à Boulaq, puis à Gizeh, pour être transféré au début du XXe s. dans son actuel édifice. 100 000 objets exposés font revivre (en dépit de leur destination le plus souvent funéraire) toutes les phases de la civilisation de l'Égypte ancienne, des temps prédynastiques à l'époque gréco-romaine, en passant par les chefs-d'œuvre de l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire pharaonique.

Chicago (É.-U.) : **Art Institute,** fondé en 1882. Très vaste éventail de collections, de la Chine ancienne à l'art contemporain américain. Forte représentation de la peinture française ou apparentée, de Poussin à Dubuffet en passant par l'impressionnisme et ses suites (Cézanne, Seurat, Van Gogh...).

Delhi (Inde) : **Musée national,** le plus important du pays. Après des salles consacrées à la préhistoire et à la civilisation de l'Indus, la grande sculpture indienne y déploie ses phases successives des dynasties Maurya (v. 320-185 av. J.-C.), Gupta (v. 320-v. 550 apr. J.-C.), Pallava et Cola (Inde du Sud, VIIe-XIIe s.), Pāla et Sena (Inde gangétique, VIIIe-XIIe s.). L'art de l'Inde islamisée est représenté par de vastes collections de miniatures. À voir en outre des pièces du Gāndhāra, une galerie des antiquités d'Asie centrale (« route de la soie ») et des collections d'anthropologie.

Dresde (Allemagne) : **galerie de Peinture des maîtres anciens.** Riche de plus de 2 000 tableaux acquis principalement par les Électeurs de Saxe du XVIe au XVIIIe s., elle est ouverte au public depuis 1831 et installée depuis 1855 dans une aile nouvelle du palais de Zwinger, construite par G. Semper. Chefs-d'œuvre des écoles italienne, hollandaise, flamande, allemande.

Florence (Italie) : **galerie des Offices,** dans un édifice construit de 1560 à 1580 pour l'administration ducale. Elle a pour noyau une partie des collections des Médicis (dont d'autres éléments sont au palais Pitti). Chefs-d'œuvre de Cimabue *(Maestà),* Giotto *(Maestà),* Masolino et Masaccio *(la Vierge et sainte Anne),* Uccello *(Bataille),* Filippo Lippi, Piero Della Francesca, Botticelli *(le Printemps, la Naissance de Vénus...),* Michel-Ange *(Sainte Famille),* Raphaël, Bronzino, le Parmesan, Titien *(Vénus d'Urbino...),* le Caravage, Van der Goes, Dürer *(Adoration des Mages),* Rembrandt, etc.

Iráklion (Grèce, côte nord de la Crète) : **Musée archéologique,** créé au début du XXe s. (de façon embryonnaire à la fin du XIXe) et réinstallé en 1952. Ses collections vont du néolithique à l'époque romaine et illustrent de façon prestigieuse les diverses périodes de l'art minoen (env. 2600 à 1100 av. J.-C.) [vases à décors naturalistes du « style de Camarès » ; disque à hiéroglyphes de Phaistos ; déesses aux serpents en faïence ; objets en stéatite, dont un rhyton en forme de tête de taureau ; bijoux d'or ; fragments de fresques...].

Londres (Grande-Bretagne). **British Museum.** Musée national résultant de l'achat, en 1753, d'une collection privée d'objets d'art, ouvert au public en 1759 et transféré au XIXe s. dans un palais construit pour lui par l'architecte Robert Smirke. Antiquités assyriennes, grecques (frise du Parthénon), romaines, médiévales. □ **Victoria and Albert Museum.** Musée national fondé en 1852 et dont le nom actuel date de 1899. Arts appliqués d'Europe et du monde (mobilier, céramiques, tapisseries...), peintures, sculptures, dessins et estampes. □ **National Gallery.** Galerie de peinture constituée au début du XIXe s. à partir de plusieurs collections privées (et non, comme ailleurs, des collections royales) et installée en 1838 dans l'édifice qu'elle occupe toujours. Une judicieuse politique d'achats a permis de constituer l'actuel ensemble, prestigieux, de plus de 2 000 tableaux des écoles européennes, depuis les primitifs et la Renaissance italienne jusqu'à Cézanne et Seurat.

Madrid (Espagne) : **musée du Prado.** Formé en 1819 par la réunion des collections royales et installé dans un édifice néoclassique de la fin du XVIIIe s., il abrite les chefs-d'œuvre de l'école espagnole de peinture (avec ses plus grands maîtres : Greco, Velázquez, Goya) tout en faisant une large place aux écoles italienne (Titien, Véronèse, le Tintoret...) et néerlandaise (Bosch, Rubens...). Dans une annexe est le *Guernica* de Picasso.

Mexico (Mexique) : **musée national d'Anthropologie,** ouvert en 1964 dans un édifice moderne (architecte Pedro Ramírez Vásquez) du parc de Chapultepec. Le plus riche ensemble consacré aux Indiens du Mexique : archéologie des grandes civilisations précolombiennes d'une part (Olmèques, Teotihuacán, Zapotèques, Mayas, Toltèques, Aztèques...), ethnographie d'autre part.

Moscou (Russie) : **galerie Tretiakov,** fondée vers 1856 par l'industriel Pavel Tretiakov. La collection de peintures de celui-ci, augmentée de sculptures du XIXe s. réunies par son frère Serguеï, a été donnée à la ville de Moscou en 1892. Nationalisée en 1918, la galerie offre un vaste panorama de l'art russe depuis le XIe s., ainsi que de l'art soviétique.

Munich (Allemagne) : **Ancienne Pinacothèque,** dans un édifice construit de 1826 à 1836, par L. von Klenze, pour les collections de Louis Ier de Bavière. Remarquables ensembles de peinture allemande (Pacher, Altdorfer, Dürer, Grünewald...) et flamande (Bruegel, Brouwer, Rubens, Van Dyck...) ; série de Rembrandt et tableaux des écoles italienne, espagnole, française.

Naples (Italie) : **Musée archéologique national,** constitué à la fin du XVIIIe s. (sous le nom de « palais des Études ») avec le fabuleux produit des fouilles d'Herculanum, Pompéi, Capoue, Stabies et autres lieux : peintures campaniennes, mosaïques, statues, bronzes, vases peints, verrerie, camées, etc.

New York (É.-U.). **Metropolitan Museum of Art.** Musée le plus important des États-Unis, ses bâtiments de Central Park se sont ouverts en 1880 et ont été plusieurs fois agrandis depuis. Il comprend notamment des sections d'antiquités orientales, égyptiennes, grecques et romaines, d'art de l'Extrême-Orient, de peinture (choix très riche), sculpture et arts décoratifs européens, d'art américain. Il a pour complément le MUSÉE DES CLOÎTRES, où sont « mises en situation » une partie des collections de l'Occident médiéval. □ **Musée d'Art moderne** (le « MOMA »). Fondé en 1929, rénové et agrandi au début des années 80, il est sans doute le plus riche au monde en œuvres clefs du XXe s., tant européennes (*les Demoiselles d'Avignon* de Picasso) qu'américaines (Pollock).

Paris (France). **Musée du Louvre.** Son ébauche fut le « Muséum français », constitué avec les collections des rois (François Ier, Louis XIV...) et inauguré le 10 août 1793 dans la Grande Galerie du palais du Louvre. Le musée compte aujourd'hui 7 départements : antiquités orientales (Proche-Orient) ; antiquités égyptiennes ; antiquités grecques et romaines ; peintures (toutes les écoles européennes, avec prédominance française, flamande, hollandaise, italienne) ; sculptures ; objets d'art ; arts graphiques (riche cabinet des Dessins et Estampes). Les œuvres de la seconde moitié du XIXe s. ont été transférées en 1986 au MUSÉE D'ORSAY. □ **Musée national d'Art moderne.** Installé depuis 1977 dans le Centre G.-Pompidou, il est l'héritier des musées du Luxembourg (1818) et du palais de Tokyo (1939). Échantillonnage des arts du XXe s. en Occident, avec d'excellentes séries pour l'art français (depuis le fauvisme) et l'« école de Paris ».

Philadelphie (É.-U.) : **musée d'Art,** fondé en 1876 et en partie constitué par l'assemblage de diverses collections privées. Ensembles très variés allant d'espaces architecturaux reconstitués de l'Extrême-Orient et de l'Europe médiévale jusqu'à une section américaine des arts décoratifs et du mobilier. Salles de peinture européenne, spécialement riches pour le XXe s. ; principales œuvres de Marcel Duchamp.

Rome (Italie). **Musées du Capitole,** dans le palais des Conservateurs et le palais Neuf. Une collection d'antiques fut déposée dans le premier, par le pape Sixte IV, dès 1471 (*Louve du Capitole,* bronze étrusque) ; sculptures, éléments architecturaux, vases et œuvres d'art provenant des fouilles de Rome ; pinacothèque. Le palais Neuf, ou musée Capitolin, est consacré aux antiques : *Gaulois mourant* et *Vénus du Capitole,* hellénistiques ; bustes d'empereurs... □ **Galerie Borghèse,** dans un petit palais construit au XVIIe s. pour les collections du cardinal Scipion Borghèse : musée de sculpture (*David* et *Apollon et Daphné* de Bernin, *Pauline Borghèse* de Canova...) et de peinture (chefs-d'œuvre de Raphaël, du Caravage, du Corrège, de Titien...). □ **Galerie nationale d'Art ancien.** Fondée en 1895 grâce au don de la collection Corsini, elle occupe deux palais : Barberini et Corsini. Tableaux du XIIIe au XVIIIe s. (Raphaël, le Caravage et les caravagesques...).

Saint-Pétersbourg (Russie) : **l'Ermitage.** Le plus grand musée de Russie, ouvert à l'ensemble du public depuis la révolution seulement, il occupe une série de palais (XVIIIe-XIXe s.) parmi lesquels le palais d'Hiver (architecte B. Rastrelli). Archéologie (trésors scythes, antiquités du littoral de la mer Noire), arts orientaux, arts décoratifs et très riche galerie de peinture occidentale, avec pour noyau les collections de la tsarine Catherine II ; œuvres de Matisse, de Picasso.

Séoul (Corée du Sud) : **Musée national.** Plus de 75 000 pièces depuis la période néolithique. Points forts d'un art souvent original en dépit des influences chinoises : les parures d'or et les briques estampées de la période des Trois Royaumes (objets surtout des Ve-VIIe s.), les bronzes bouddhiques de l'époque du Grand Silla (VIIe-IXe s.), les célados de Koryo (Xe-XIVe s.), de nombreuses peintures sur soie ou sur papier des XVIe-XVIIIe s.

Taipei (Taïwan) : **musée du Palais national.** Plusieurs dizaines de milliers de pièces d'art chinois provenant du Palais impérial et des collections nationales de Pékin, transportées en 1949 à Taïwan par les nationalistes : bronzes des dynasties Shang et Zhou (IIe et Ier millénaire avant notre ère), jades, porcelaines et laques des diverses périodes, calligraphies et prestigieuses peintures des dynasties Tang, Song, Yuan, Ming, Qing.

Tōkyō (Japon) : **Musée national,** nom donné après la Seconde Guerre mondiale au grand organisme muséographique qui prenait la suite du « musée de la Maison impériale » fondé vers la fin du XIXe s. Les collections (90 000 pièces) se répartissent en divers bâtiments, le principal réservé aux diverses époques historiques de l'art du Japon ; les autres sont consacrés à la préhistoire, aux trésors provenant du Hōryū-ji (sanctuaire près de Nara), aux arts asiatiques autres que japonais.

Vienne (Autriche) : **musée d'Histoire de l'art,** installé en 1891 dans son édifice actuel, sur le Ring. Il a pour noyau les collections des Habsbourg et comprend, à côté de pièces archéologiques et d'objets d'art (tapisseries), un brillant ensemble de peintures des écoles européennes (Bruegel, Dürer, Giorgione, Titien, le Tintoret, Velázquez, Rubens...).

Washington (É.-U.) : **National Gallery of Art.** Fondée en 1937, la galerie a été constituée par le don de diverses collections privées riches en peintures italiennes (du XIIIe au XVIIIe s. : Duccio, Botticelli, Raphaël, Léonard, école vénitienne...), flamandes (Van Eyck, Van der Weyden, Memling, Van Dyck, Rubens...), hollandaises (Rembrandt, Vermeer), espagnoles (Greco, Velázquez, Goya), françaises (du XVIIe s. à l'impressionnisme et au-delà) et américaines. En 1978 a été construit par I. M. Pei un nouveau bâtiment, pour l'art du XXe s. notamment.

DES ŒUVRES D'ART À PRIX RECORD

Les chefs-d'œuvre de l'art peuvent s'échanger à des prix considérables. Nous donnons ci-dessous, en millions de francs, les chiffres atteints dans des ventes aux enchères publiques récentes (peintures, dessins ou sculptures).

Bacon (Francis), *Pape ;* nov. 1989, New York : 32 millions.

Bonnard, *la Place de Clichy* (1906) ; nov. 1988, Paris : 26 millions.

Brancusi, *Mlle Pogany,* bronze (1913) ; nov. 1984, New York : 15 millions.

Braque, *Femme lisant* (1911) ; déc. 1986, Londres : 62 millions.

Cézanne, *les Grosses pommes ;* mai 1993, New York : 140 millions.

Chardin, *le Chien barbet ;* mai 1988, Paris : 11 millions.

Corot, *la Femme à la grande toque ;* nov. 1984, New York : 35 millions.

Daumier, *la Parade des saltimbanques,* huile sur papier (1860) ; mars 1988, Paris : 5 millions.

David (Louis), *Télémaque et Eucharis ;* 1987, New York : 26 millions.

Degas, *les Repasseuses ;* 1987, Londres : 75 millions.

De Kooning, *Palisade ;* mai 1990, New York : 40 millions.

De Vries (Adriaen), *Faune dansant,* statuette en bronze ; déc. 1989, Londres : 65 millions.

Dubuffet, *Monsieur d'Hôtel* (1947) ; nov. 1989, New York : 15,7 millions.

Gauguin, *Mata Mua ;* mai 1989, New York : 141 millions.

Géricault, *Portrait d'un Noir ;* nov. 1985, Londres : 16,6 millions.

Giacometti, *Grande Femme debout,* bronze (1960) ; mai 1987, New York : 21 millions.

Guardi (Francesco), *Vue de la Giudecca et des Zattere ;* déc. 1989, Monaco : 94 millions.

Johns (Jasper), *False Start ;* nov. 1988, New York : 102 millions.

Klein (Yves), *Monochrome bleu ;* nov. 1989, Londres : 10 millions.

Léger, *la Maison sous les arbres* (1913) ; nov. 1990, New York : 49 millions.

Léonard de Vinci (attribué à), *Étude de draperie* (camaïeu gris) ; déc. 1989, Monaco : 35 millions.

Manet, *la Rue Mosnier aux drapeaux* (1878) ; nov. 1989, New York : 162 millions.

Mantegna, *Adoration des Mages ;* avr. 1985, Londres : 97 millions.

Matisse, *Harmonie jaune* (1927-28) ; nov. 1992, New York : 80 millions.

Monet, *Dans la prairie ;* juin 1988, Londres : 144 millions.

Picasso, *les Noces de Pierrette* (1905) ; nov. 1989, Paris : 300 millions.

Pontormo (attribué au), portrait présumé de *Cosme Ier de Médicis ;* mai 1989, New York : 215 millions.

Raphaël, *Tête d'homme* (dessin) ; juill. 1984, Londres : 42 millions.

Rembrandt, *Jeune Femme au manteau brodé d'or* (1632) ; déc. 1986, Londres : 68 millions.

Reni (Guido), *David contemplant la tête de Goliath ;* avr. 1985, Londres : 25 millions.

Renoir, *Au Moulin de la Galette* (1876) ; mai 1990, New York : 387 millions.

Rothko, *Black Area in red* (1958) ; nov. 1989, New York : 24 millions.

Roubillac, *Buste de Philip Dormer Stanhope* (marbre) ; avr. 1985, Londres : 6 millions.

Schiele (Egon), *les Amoureux* (1914) ; déc. 1984, Londres : 36 millions.

Stella (Frank), *Tomlinson Court Park* (1959) ; nov. 1989, New York : 33 millions.

Toulouse-Lautrec, *la Clownesse Cha-U-Kao* (1895) ; avr. 1985, New York : 49 millions.

Turner, *Marine, Folkstone ;* juill. 1984, Londres : 88 millions.

Valentin de Boulogne, *les Tricheurs ;* déc. 1989, Paris : 23 millions.

Van de Cappelle, *Marine ;* mai 1984, New York : 15 millions.

Van Gogh, *Portrait du docteur Gachet* (1890) ; mai 1990, New York : 416 millions.

Warhol, *Marilyn Monroe 20 fois ;* nov. 1988, New York : 66 millions.

Watteau, *Trois Études de petites filles* (dessin) ; nov. 1986, New York : 5,6 millions.

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE

A

Adamov (Arthur) [France, d'origine russe, 1908-1970] : *le Ping-Pong,* pièce de théâtre (1955). Une machine à sous symbolise les rêves et les désillusions produits par la machine économique.

Akinari (Japon, 1734-1809) : *Contes de pluie et de lune* (1776). Reprise des thèmes traditionnels de légendes populaires japonaises ou chinoises, où le surnaturel côtoie la réflexion morale et philosophique.

Alain-Fournier (France, 1886-1914) : *le Grand Meaulnes,* roman (1913). Initiation au rêve et au merveilleux, où la quête de l'impossible trouve ses racines dans le quotidien.

Albee (Edward) [États-Unis, 1928] : *Qui a peur de Virginia Woolf ?,* pièce de théâtre (1962). À travers un psychodrame familial, la satire de la femme américaine et de l'univers absurde qu'elle sécrète.

Amado (Jorge) [Brésil, 1912] : *Bahia de tous les saints,* roman (1935). Une critique sociale (les revendications des prolétaires noirs) et un hymne populaire et folklorique.

Amiel (Henri Frédéric) [Suisse, 1821-1881] : *Journal intime* (manuscrit de 16 900 pages, partiellement publié depuis 1883). Dans ce chef-d'œuvre de l'introspection, l'auteur entreprend une plongée en lui-même, menée en termes géologiques et cosmogoniques.

Andersen (Hans Christian) [Danemark, 1805-1875] : *Contes* (1835-1872). L'auteur reprend des thèmes folkloriques, des légendes locales ou des souvenirs personnels *(le Vilain Petit Canard, la Petite Sirène, la Petite Fille aux allumettes).*

Apollinaire (Guillaume) [France, 1880-1918] : *Alcools,* recueil poétique (1913). Marquant l'avènement de la modernité, l'ouvrage étonna aussi par l'absence de toute ponctuation.

Aragon (Louis) [France, 1897-1982] : *le Paysan de Paris,* récit (1926). Un guide surréaliste des curiosités parisiennes, ou comment voir la ville et la vie chaque jour avec un œil neuf. □ *La Semaine sainte,* roman historique (1958). La fuite des partisans de Louis XVIII lors du retour de Napoléon de l'île d'Elbe.

Arioste (L') [Italie, 1474-1533] : *Roland furieux,* poème épique en 46 chants (1516-1532). Une des œuvres les plus représentatives de la Renaissance italienne.

Aristophane (Grèce, 445 - v. 386 av. J.-C.) : *les Nuées,* comédie (423). Caricature de Socrate et des sophistes. □ *Les Guêpes,* comédie (422). Satire de l'organisation judiciaire des Athéniens. □ *Les Oiseaux,* comédie (414). La création d'une cité idéale et utopique dans les airs. □ *Les Grenouilles,* comédie (405). Une critique d'Euripide et du modernisme au théâtre.

Artaud (Antonin) [France, 1896-1948] : *le Théâtre et son double,* essai (1938). Artaud tente de rapprocher le théâtre et la vie en accordant la primauté au corps et au geste. Ce livre a exercé une grande influence sur les animateurs contemporains.

Asimov (Isaac) [États-Unis, d'origine soviétique, 1920-1992] : *Fondation,* récit de science-fiction (1942). L'un des classiques du genre : la décadence de l'Empire romain transposée dans un contexte galactique aux XIIIe et XIVe millénaires.

Asturias (Miguel Ángel) [Guatemala, 1899-1974] : *Monsieur le Président,* roman (1946). Réel et fantastique se mêlent dans ce livre qui constitua la première dénonciation moderne de la dictature dans les pays d'Amérique latine.

Aubigné (Agrippa D') [France, 1552-1630] : *les Tragiques,* poème épique en sept livres (1616). La foi et la colère du huguenot, pénétré de l'esprit biblique.

Austen (Jane) [Grande-Bretagne, 1775-1817] : *Orgueil et Préjugé,* roman publié anonymement (1813). Analyse lucide et satirique de la convoitise et du snobisme.

Aymé (Marcel) [France, 1902-1967] : *la Jument verte,* roman (1933). Un tableau savoureux de la campagne française du second Empire et des premières années de la IIIe République. □ *Contes du chat perché,* recueil (1934) « d'histoires simples, sans amour et sans argent » dont les héros sont des animaux qui parlent à deux petites filles, Delphine et Marinette.

B

Ba Jin ou **Pa Kin** (Chine, 1904) : *Famille,* roman (1933). L'histoire d'un jeune lettré révolté contre les siens compose un témoignage sur l'expérience de l'auteur et sur la vie familiale en Chine entre deux révolutions.

Balzac (Honoré DE) [France, 1799-1850] : *la Peau de chagrin,* roman (1831). Exposé de la « philosophie » balzacienne, à travers un objet magique qui symbolise l'insurmontable contradiction entre le vouloir-vivre et l'usure vitale. □ *Eugénie Grandet,* roman (1833). Le père Grandet, bourgeois de Saumur, asservit sa famille aux exigences de son avarice, y sacrifiant même le bonheur de sa fille. □ *Le Père Goriot,* roman (1834-35). Un père se voit peu à peu défait de tous ses biens par ses filles, qu'il aime d'une tendresse aveugle. □ *Les Illusions perdues,* roman (1837-1843). Le génie et l'ambition d'un jeune poète provincial, Lucien de Rubempré, se brisent sur la cruauté et les compromissions des salons parisiens et du monde de l'édition et de la presse. □ *Le Cousin Pons,* roman (1847). L'histoire d'un amateur d'art que sa famille méprise tant qu'elle le croit pauvre mais qu'elle dépouille sans pitié dès que se révèle la valeur de sa collection.

Barbey d'Aurevilly (Jules) [France, 1808-1899] : *les Diaboliques,* recueil de nouvelles (1874). Peintures réalistes d'aventures criminelles et sataniques, qui firent scandale lors de leur publication.

Barbusse (Henri) [France, 1873-1935] : *le Feu,* roman (1916). Le premier récit sans concession de la vie quotidienne des combattants de la Première Guerre mondiale.

Barrès (Maurice) [France, 1862-1923] : *la Colline inspirée,* roman (1913). Trois frères prêtres veulent faire revivre la foi dans une contrée abandonnée : une méditation sur les « lieux où souffle l'esprit ».

Baudelaire (Charles) [France, 1821-1867] : *les Fleurs du Mal,* recueil de poèmes (1857). Une évocation symbolique des tentatives de l'homme pour échapper à sa misère : un « frisson nouveau » en poésie.

Beaumarchais [France, 1732-1799] : *le Barbier de Séville,* comédie (1775). Sur le thème traditionnel du barbon trompé, une comédie réaliste qui mêle le rythme de la parade à la peinture des mœurs du drame bourgeois. □ *Le Mariage de Figaro,* comédie (1784). Suite du *Barbier de Séville.*

Beauvoir (Simone DE) [France, 1908-1986] : *Mémoires d'une jeune fille rangée,* recueil de souvenirs (1958). L'auteur raconte comment elle s'est détachée du monde « bourgeois » et évoque sa rencontre avec Jean-Paul Sartre.

Beckett (Samuel) [Irlande, 1906-1989] : *En attendant Godot,* pièce de théâtre (1953, en français). Cette farce métaphysique qui illustre l'inutile attente de Dieu, du sens ou de la relation avec autrui, est une des manifestations les plus significatives du théâtre de l'absurde.

Beecher-Stowe (Harriet) [États-Unis, 1811-1896] : *la Case de l'oncle Tom,* roman (1852). Premier best-seller à dépasser le million d'exemplaires, ce livre favorisa la cause du mouvement pour l'abolition de l'esclavage.

Bellay (Joachim DU) [France, 1522-1560] : *les Regrets,* recueil poétique (1558). Suite de sonnets dans lesquels le poète exprime sa déception devant la vie de la Cour romaine et la nostalgie de sa patrie.

Bellow (Saul) [États-Unis, 1915] : *les Aventures d'Augie March,* roman (1953). Les tribulations d'un jeune juif de Chicago composent une parodie de roman d'éducation et d'initiation.

Bernanos (Georges) [France, 1888-1948] : *Journal d'un curé de campagne,* roman (1936) écrit à la première personne. Le jeune curé d'Ambricourt note ses efforts dramatiques pour conduire des âmes révoltées vers la rédemption.

Bernardin de Saint-Pierre [France, 1737-1814] : *Paul et Virginie,* roman (1788). Cette idylle innocente de deux enfants de l'île de France (île Maurice) inaugura en France le genre exotique.

A

A - **Jorge Amado.**
Le plus célèbre écrivain du Brésil, il est un auteur engagé et un romancier de combat. Mais sa critique sociale se tempère d'un humour et d'un lyrisme inspirés de la vie populaire de Bahia.

B

B - **Honoré de Balzac.**
Il rassembla dans *la Comédie humaine,* à partir de 1842, des séries et des romans classés en *Études de mœurs, Études philosophiques* et *Études analytiques.* Ils forment une vaste fresque de la vie française, de la Révolution à la monarchie de Juillet. Plus de 2 000 personnages composent cette société, hantée par le pouvoir de l'argent et livrée aux passions destructrices. *(Portrait d'après un daguerréotype ; Maison de Balzac, Paris.)*

Bernhard (Thomas) [Autriche, 1931-1989] : *la Plâtrière* (1970). Les paysages autrichiens servent de prétexte à une description monomane de processus de destruction.

Bjørnson (Bjørnstjerne) [Norvège, 1832-1910] : *Au-delà des forces I* et *II*, drames (1883-1895). La foi religieuse qui provoque des miracles et le fanatisme politique qui porte au crime sont également au-delà de l'équilibre humain.

Blais (Marie-Claire) [Canada, 1939] : *Une saison dans la vie d'Emmanuel,* roman (1965). Cette évocation réaliste d'une famille québécoise consacra son auteur comme l'incarnation des problèmes et des espoirs de la « révolution tranquille ».

Blake (William) [Grande-Bretagne, 1757-1827] : *Chants d'innocence* (1789), *Chants d'expérience* (1794), recueils lyriques, incarnation foisonnante et pure de la révolte et de la prophétie romantiques.

Blixen (Karen) [Danemark, 1885-1962] : *la Ferme africaine,* autobiographie (1937) transmuée en littérature. La vie de l'auteur avec son mari au Kenya, dans leur plantation de café, et leurs diverses aventures.

Boccace [Italie, 1313-1375] : *le Décaméron,* recueil de nouvelles (1348-1353). La peste dévastant Florence, dix jeunes gens et jeunes femmes retirés à la campagne se racontent des histoires d'amour, où dominent tantôt l'idylle, tantôt la sensualité : le premier chef-d'œuvre de l'esprit bourgeois.

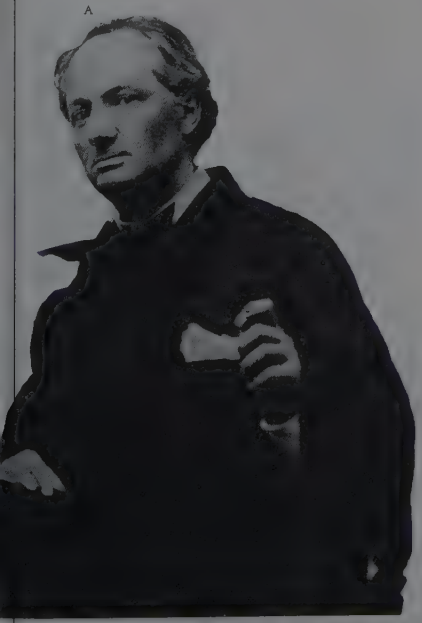
Boileau (Nicolas) [France, 1636-1711] : *Satires,* ensemble de douze poèmes (1666-1668, 1694-1705). L'auteur y traite de morale et de littérature, des querelles religieuses et intellectuelles du temps.

Böll (Heinrich) [R.F.A., 1917-1985] : *Portrait de groupe avec dame,* roman (1971). L'évocation d'une femme qui est aussi la peinture de la bourgeoisie rhénane entre 1930 et 1970.

Borges (Jorge Luis) [Argentine, 1899-1986] : *Fictions,* recueil de contes (1944) qui évoquent sur le mode fantastique l'univers de l'écriture et de la lecture.

Bossuet [France, 1627-1704] : *Oraisons funèbres* (1672, 1680, 1689). À l'occasion de la mort des puissants du siècle de Louis XIV, la déploration rythmée et baroque des vanités du monde.

A



A - **Charles Baudelaire.**
Héritier du romantisme et promoteur de la modernité, il resta fidèle à la prosodie traditionnelle, tout en développant dans sa poésie et son œuvre critique une conception statique de la beauté.

B - **Lord Byron.**
À la fois satirique et romantique, rempli de fougue, de verve et de passion, il exerça une influence considérable sur toute la littérature européenne. *(Détail d'une gravure d'après un portrait de Thomas Phillips.)*

Bradbury (Ray Douglas) [États-Unis, 1920] : *Chroniques martiennes* (1950). La science-fiction au service d'une fable morale : aucune mission terrestre ne peut coloniser Mars, parce que Mars refuse le mal terrestre.

Brant (Sebastian) [Alsace, 1457 ou 58-1521] : *la Nef des fous,* poème satirique et didactique (1494). Sur fond de carnaval, une évocation de l'Europe de la fin du Moyen Âge en proie au doute religieux et politique et une leçon de sagesse universelle.

Brecht (Bertolt) [Allemagne, 1898-1956] : *l'Opéra de quat'sous,* pièce de théâtre (1928), musique de Kurt Weill. Inspirée de *l'Opéra du gueux,* de John Gay, l'histoire des démêlés de « Mackie », roi de la pègre, et de « Peachum », chef des mendiants : une image des enjeux du « beau monde ». □ *Maître Puntila et son valet Matti,* « pièce populaire » (composée en 1940-41 ; représentée en 1948). Un maître qui n'est humain que lorsqu'il est ivre illustre le conflit entre réflexe humain et attitude de classe. □ *Le Cercle de craie caucasien,* pièce de théâtre (composée en 1943-1945 ; représentée en 1948). Dans un village caucasien détruit par la guerre, deux kolkhoz se disputent une parcelle de terre. Un des modèles du « théâtre épique ».

Breton (André) [France, 1896-1966] : *Nadja,* roman (1928). À travers les entretiens de l'auteur avec une jeune femme visionnaire, l'illustration des thèmes et des méthodes surréalistes.

Brink (André) [Afrique du Sud, 1935] : *Une saison blanche et sèche,* roman (1979). Une « prise de vue » sur le problème de l'apartheid et le contact entre les civilisations.

Broch (Hermann) [Autriche, 1886-1951] : *la Mort de Virgile,* roman (1945). Le monologue intérieur d'un artiste mourant sur les exigences opposées de la vie et de la création.

Brontë (Charlotte) [Grande-Bretagne, 1816-1855] : *Jane Eyre,* roman (1847). Une jeune gouvernante s'éprend de son employeur, prisonnier d'un mariage invivable. Une affirmation neuve du désir des femmes.

Brontë (Emily) [Grande-Bretagne, 1818-1848], sœur de Charlotte : *les Hauts de Hurlevent,* roman (1847). Un hymne à l'amour fou et impossible qui a pour cadre les landes du Yorkshire.

Bunyan (John) [Angleterre, 1628-1688] : *le Voyage du pèlerin* (1678-1684). Allégorie mystique de l'âme humaine née dans le péché et sanctifiée par la grâce. Cette œuvre fut la vraie bible du peuple anglais.

Butor (Michel) [France, 1926] : *la Modification,* roman (1957). La diversité du réel réfractée par les multiples facettes de la conscience : un des archétypes du « nouveau roman ».

B

Buzzati (Dino) [Italie, 1906-1972] : *le Désert des Tartares,* roman (1940). L'attente infinie d'un ennemi improbable, dans une forteresse oubliée aux confins du désert : sur le mode fantastique, une évocation de la solitude réelle des êtres.

Byron [Grande-Bretagne, 1788-1824] : *le Pèlerinage de Childe Harold,* poème en 4 chants (1812-1818). Les impressions d'un voyageur romantique mêlées à l'expression de l'insatisfaction d'une âme inquiète. Son influence a été considérable sur la pensée et la musique européennes.

C

Calderón de la Barca (Pedro) [Espagne, 1600-1681] : *La vie est un songe,* drame (1635). Un roi retient prisonnier son fils car un oracle lui a prédit qu'il causerait la ruine du royaume. Pris de remords, il le transporte sous l'effet d'un narcotique dans son palais.

Caldwell (Erskine) [États-Unis, 1903-1987] : *le Petit Arpent du Bon Dieu,* roman (1933). La misère et les dérisoires appétits sociaux et sexuels des petits Blancs de Géorgie.

Calvino (Italo) [Italie, 1923-1985] : *Si par une nuit d'hiver un voyageur,* roman (1979). La lecture d'une dizaine de romans à l'état naissant, et dont chacun se poursuit dans tous les autres, est brusquement interrompue « au moment le plus attachant » : un portrait-robot de la littérature.

Camões (Luís DE) [Portugal, 1524 ?-1580] : *les Lusiades,* poème épique (1572). Cette épopée nationale a pour thème les découvertes des Portugais dans les Indes orientales et pour héros principal Vasco de Gama.

Camus (Albert) [France, 1913-1960] : *l'Étranger,* roman (1942). L'absurdité et l'inhumanité du monde moderne. □ *La Peste,* roman (1947). La ville d'Oran, envahie par la peste, est une évocation symbolique de la condition humaine.

Canetti (Elias) [Grande-Bretagne, originaire d'Europe centrale, 1905-1994] : *Auto-da-fé,* roman (1935, en allemand). L'odyssée d'un Don Quichotte moderne, le sinologue Peter Kien, offre un panorama de la civilisation occidentale, livrée aux forces aveugles de l'argent, de la sexualité et de la puissance.

Cao Xueqin ou **Ts'ao Siue-k'in** (Chine, v. 1715-1763) : *le Rêve dans le pavillon rouge,* roman (1791). Histoire d'amour et fresque sociale, c'est le plus célèbre roman classique chinois avec ses 189 héroïnes.

Čapek (Karel) [Tchécoslovaquie, 1890-1938] : *R.U.R. (Rossum's Universal Robots),* pièce de théâtre (1920) où apparaît pour la première fois le mot « robot » désignant des machines construites pour servir l'homme.

Carpentier (Alejo) [Cuba, 1904-1980] : *le Siècle des lumières,* roman (1962). Une épopée de l'Amérique coloniale, dans toute la splendeur de sa nature, le bouillonnement de ses idées et la violence de ses contradictions.

Carroll (Lewis) [Grande-Bretagne, 1832-1898] : *Alice au pays des merveilles* (1865). Ce récit fantastique, né des contes que l'auteur improvisait pour trois petites filles, se déroule selon le rythme des comptines et des bizarreries de la logique enfantine.

Céline (Louis-Ferdinand) [France, 1894-1961] : *Voyage au bout de la nuit,* roman (1932). Cette histoire d'un médecin anarchiste, Bardamu, écrite dans un style disloqué, débordant d'inventions verbales, a

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE

profondément influencé la littérature contemporaine.

Cendrars (Blaise) [France, d'origine suisse, 1887-1961] : ***l'Or,*** roman (1925). À travers « la Merveilleuse Histoire du général Johann August Suter », un tableau des États-Unis au moment de la conquête de l'Ouest.

Cervantès (Miguel DE) [Espagne, 1547-1616] : ***Don Quichotte,*** roman (1605-1615). Dans cette parodie des romans de chevalerie, la folle imagination de Don Quichotte, monté sur Rossinante, se heurte au bon sens de Sancho Pança, son fidèle écuyer, monté sur son âne.

Césaire (Aimé) [Martinique, 1913] : ***Cahier d'un retour au pays natal,*** recueil poétique (1947) : une œuvre primordiale dans le mouvement de la négritude qui exprima, avec lyrisme et violence, la quête du peuple antillais à la recherche de son identité.

Chanson de Roland *(la),* la plus ancienne des chansons de geste françaises, datée de la fin du XIe s. Amplifiant un événement historique (la défaite de l'armée de Charlemagne le 15 août 778 dans les parages de Roncevaux), le poème exprime l'enthousiasme religieux face à l'Islām, l'amour du sol natal, la fidélité au suzerain. C'est le modèle du poème héroïque.

Char (René) [France, 1907-1988] : ***Fureur et mystère,*** recueil poétique (1948). La révolte du poète devant un univers éclaté ; la découverte, derrière les êtres et les objets familiers, d'une mystérieuse unité.

Chateaubriand (René DE) [France, 1768-1848] : ***Mémoires d'outre-tombe*** (1848-1850). L'auteur fait revivre son époque et fixe le rôle qu'il a joué en littérature et en politique, dans la perspective continue de la vanité des actions et du temps humains.

Chaucer (Geoffrey) [Angleterre, v. 1340-1400] : ***Contes de Cantorbéry,*** recueil de contes en vers (composé v. 1390, édité en 1478). Des pèlerins se rendant au tombeau de saint Thomas Becket se racontent à tour de rôle des histoires qui mêlent la tradition courtoise à la veine populaire.

Chénier (André) [France, 1762-1794] : ***Iambes,*** recueil de poèmes (1819) composés par l'auteur en 1794 en prison avant son exécution : un des chefs-d'œuvre de la satire politique.

Chikamatsu Monzaemon (Japon, 1653-1724) : ***Double Suicide à Sonezaki,*** drame pour théâtre de marionnettes (1703). Fondé sur un fait divers réel, le suicide d'une courtisane et d'un commis est le prétexte à un des premiers drames bourgeois.

Chrétien de Troyes [France, v. 1135 - v. 1183] : ***Lancelot ou le Chevalier à la charrette,*** roman (v. 1168). Lancelot, chevalier de la Table ronde, affronte toute une série d'épreuves, y compris la honte de la charrette d'infamie par amour pour la reine Guenièvre, épouse d'Arthur. □ ***Yvain ou le Chevalier au lion,*** roman (v. 1177). Un chevalier qui a délaissé la prouesse pour l'amour se lance dans de folles aventures pour reconquérir sa dame : le modèle du roman courtois.

Claudel (Paul) [France, 1868-1955] : ***Tête d'or,*** drame (1890). Le conquérant qui s'aventure « au-delà du bien et du mal » découvre la vanité de l'orgueil et du pouvoir. □ ***Partage de midi,*** drame (1906). Une reprise du thème de Tristan et Iseut et de l'amour impossible. □ ***Le Soulier de satin,*** drame (1929). L'impossible amour du conquistador espagnol don Rodrigue pour doña Prouhèze prend une valeur symbolique qui met en question la destinée totale de l'homme.

Claus (Hugo) [Belgique, 1929] : ***le Chagrin des Belges,*** roman (1983). Le témoignage d'un enfant sur la Seconde Guerre mondiale et le retour à la paix en pays flamand.

Cocteau (Jean) [France, 1889-1963] : ***les Parents terribles,*** pièce de théâtre (1938). Le thème de l'amour impossible, entre la tragédie grecque et le mélodrame moderne.

Cohen (Albert) [Suisse, 1895-1981] : ***Belle du seigneur,*** roman (1968). L'histoire d'un amour absolu sur fond de peinture réaliste de la société cosmopolite de l'entre-deux-guerres.

Colette (Sidonie Gabrielle) [France, 1873-1954] : la série romanesque des ***Claudine*** (1900-1903) évoque la conquête par une femme de sa personnalité dans l'univers des tabous et des conventions masculines.

Conrad (Joseph) [Grande-Bretagne, d'origine polonaise, 1857-1924] : ***Lord Jim,*** roman (1900). Jim déserte le bateau dont il a charge, passe sa vie à expier, puis répète sa trahison : la déchéance au cœur de la fraternité humaine.

Constant (Benjamin) [France, 1767-1830] : ***Adolphe,*** roman (1816). Le héros, obsédé par l'idée de la mort, analyse le fonctionnement d'une intelligence destructrice, qui le rend incapable de répondre à un amour passionné qu'il a lui-même provoqué.

Cooper (Fenimore) [États-Unis, 1789-1851] : ***le Dernier des Mohicans,*** roman (1826). Amours romantiques et tragiques au milieu des combats qui opposent Français et Anglais et leurs alliés Indiens dans leur dernière guerre au nord de l'Amérique.

Corneille (Pierre) [France, 1606-1684] : ***l'Illusion comique,*** comédie (1636). Un père, désirant retrouver son fils, a recours à un magicien qui évoque les aventures du disparu : une manifestation exemplaire du « théâtre dans le théâtre ». □ ***Le Cid,*** tragi-comédie (1637). Rodrigue, pour venger l'honneur de son père, tue le père de Chimène, sa fiancée. Celle-ci poursuit le meurtrier, sans cesser de l'aimer. Accueilli avec enthousiasme par le public, *le Cid* provoqua une célèbre querelle littéraire.

Cortázar (Julio) [France, d'origine argentine, 1914-1984] : ***Marelle,*** roman (1963). Ce « contre-roman » avec sa composition éclatée, l'entrecroisement de ses chapitres, a marqué une étape décisive dans la littérature d'Amérique latine.

Crane (Hart) [États-Unis, 1899-1932] : ***le Pont,*** poème (1930). Le pont de Brooklyn pris comme un symbole du continent et du mythe américains.

D

Dante (Italie, 1265-1321) : ***la Divine Comédie,*** poème (v. 1307-1321), composé de 3 parties, de 33 chants chacune *(l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis)* et d'un chant d'introduction. L'itinéraire fictif de Dante dans l'outre-tombe. Accompagné de Virgile, le poète traverse les 9 cercles de l'Enfer, puis gravit seul la montagne du Purgatoire, au sommet de laquelle il rencontre Béatrice qui le conduit au Paradis. Cette œuvre forme la synthèse spirituelle et poétique du Moyen Âge.

Darío (Rubén) [Nicaragua, 1867-1916] : ***Proses profanes,*** recueil de vers (1896), remarquable par le raffinement de ses thèmes et par les audaces de sa versification : une définition de l'esthétique moderniste.

Daudet (Alphonse) [France, 1840-1897] : ***Lettres de mon moulin,*** recueil de contes (1866). *La Chèvre de M. Seguin, les Trois Messes basses, l'Arlésienne* sont les plus connus de ces récits tendres et malicieux qui ont, presque tous, pour cadre la Provence.

De Coster (Charles) [Belgique, 1827-1879] : ***la Légende et les aventures d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak*** v. HIST. p. 175.

Defoe (Daniel) [Angleterre, v. 1660-1731] : ***Robinson Crusoé,*** roman (1719), inspiré d'une histoire réelle. Robinson, seul survivant d'un naufrage, organise sa vie dans une île déserte, rencontre Vendredi et, après 28 ans, finit par retourner dans sa patrie. L'utopie d'un monde construit de ses propres mains et qui ne doit rien aux autres.

Dickens (Charles) [Grande-Bretagne, 1812-1870] : ***les Aventures de M. Pickwick,*** roman (1837). Autour de M. Pickwick et de son valet Sam Waller, d'excentriques petits-bourgeois découvrent le vaste monde. □ ***Olivier Twist,*** roman (1838). Enfant trouvé, Olivier tombe dans l'engrenage du crime dont il est arraché

A

A - Miguel de Cervantès.
Créateur du roman moderne, il connut, après une vie mouvementée (perte d'un bras à Lépante, capturé par les Barbaresques, familier de Philippe III), la notoriété avec ses romans et son théâtre. *(Détail d'un portrait par Juan de Jáuregui [1600]* ; Académie espagnole de Madrid.)

B - Dante Alighieri.
Membre des « guelfes » blancs, mort en exil, illustre représentant du « dolce stil nuovo », il demeure immortel pour ses poèmes dédiés à Béatrice et pour sa *Divine Comédie.* C'est le père de la poésie italienne. *(Portrait du Codex Riccardianus ; Bibliothèque Riccardi, Florence.)*

C

C - Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski.
Ingénieur, écrivain, politicien, joueur, épileptique, il a, dans son œuvre, vu dans la souffrance et l'humiliation la raison même de l'existence. *(Par V.G. Perov [1878].)*

B

par une prostituée au grand cœur et un vieillard généreux. □ ***David Copperfield,*** roman (1849). Un jeune orphelin maltraité parviendra néanmoins au bonheur. Le récit préféré et le plus autobiographique de l'auteur.

Diderot (Denis) [France, 1713-1784] : ***le Neveu de Rameau,*** dialogue (composé en 1762, publié en 1805 en allemand et en 1821 en français). Au café de la Régence, deux interlocuteurs, « Moi », le philosophe reconnu et « Lui », parasite bohème et cynique, échangent de brillants propos sur l'esthétique et la morale. □ ***Jacques le Fataliste et son maître,*** roman (écrit en 1771, publié en 1796). Le dialogue de deux voyageurs, Jacques et son maître, contient toutes sortes d'aventures, de digressions sur l'amour, la philosophie, la liberté auxquelles s'ajoutent les monologues de l'auteur lui-même.

Diop (Birago) [Sénégal, 1906] : ***les Contes d'Amadou Koumba*** (1947, en français). Ces contes de la savane, issus de la tradition orale africaine, ont pour héros des animaux.

Döblin (Alfred) [Allemagne, 1878-1957] : ***Berlin Alexanderplatz,*** roman (1929). Novatrice dans son écriture et sa technique, cette œuvre décrit le destin de Franz Biberkopf, dans le Berlin chaotique des années 20.

Dorgelès (Roland) [France, 1885-1973] : ***les Croix de bois,*** roman (1919). La présence continue de la mort dans la routine quotidienne de la guerre. Un témoignage sur les soldats de la Première Guerre mondiale.

Dos Passos (John) [États-Unis, 1896-1970] : ***Manhattan Transfer,*** roman (1925). Panorama de la vie new-yorkaise à travers une centaine de personnages appartenant à toutes les classes de la société et une technique qui emprunte ses méthodes de composition au montage cinématographique, au jazz, au collage pictural.

Dostoïevski (Fedor Mikhaïlovitch) [Russie, 1821-1881] : ***Crime et Châtiment,*** roman (1866). Un étudiant pauvre, Raskolnikov, qui a tué une vieille usurière, finit par avouer son crime à une prostituée, Sonia, puis à la police. Sonia l'accompagne en Sibérie, où l'amour achève leur régénération. □ ***L'Idiot,*** roman (1868-69). Malgré les efforts du jeune prince Mychkine pour sauver de la médiocrité une jeune demi-mondaine, Nastassia Philippovna, celle-ci sera assassinée et il sombrera définitivement dans la folie. □ ***Les Démons*** ou ***les Possédés,*** roman (1871-72). Une conspiration politique dans une ville de province, menée par des personnages médiocres et veules permet à l'auteur de dévoiler les puissances obscures de l'âme humaine et la tragédie de l'athéisme. □ ***Les Frères Karamazov,*** roman (1879-80). Le meurtre du vieux Karamazov, bouffon odieux, met aux prises, à travers un réseau de fascination et d'incompréhension réciproques, ses quatre fils : le combat du diable et de Dieu.

Doyle (*sir* Arthur Conan) [Grande-Bretagne, 1859-1930] : ***les Aventures de Sherlock Holmes,*** récits policiers (v. 1891-1925) regroupant notamm. *Une étude en rouge* (1887), *le Signe des quatre* (1890), *le Chien des Baskerville* (1902). Ils ont pour héros le détective amateur Sherlock Holmes, assisté du docteur Watson.

Dumas (Alexandre) [France, 1802-1870] : ***les Trois Mousquetaires*** v. HIST p. 176. □ ***Le Comte de Monte-Cristo,*** roman (1845). Accusé à tort et emprisonné au château d'If, Edmond Dantès réussit à s'en évader et poursuit d'une implacable vengeance ses ennemis.

Dumas (Alexandre), dit **Dumas Fils** [France, 1824-1895] : ***la Dame aux Camélias,*** roman (1848) puis drame (1852). Les amours tragiques d'un jeune homme de bonne famille, Armand Duval, et d'une courtisane, Marguerite Gautier.

Duras (Marguerite) [France, 1914] : ***Un barrage contre le Pacifique,*** roman (1950) où l'auteur évoque son enfance en Cochinchine, avec sa mère et son frère.

Durrell (Lawrence) [Grande-Bretagne, 1912-1990] : ***le Quatuor d'Alexandrie*** (1957-1960). Alexandrie est le cadre de cette œuvre (formée de 4 romans : *Justine, Balthazar, Mountolive, Clea*) où des événements identiques sont évoqués de différents points de vue.

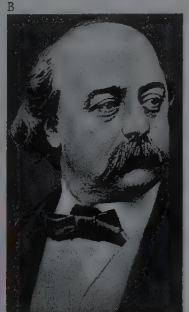
Dürrenmatt (Friedrich) [Suisse, 1921-1990] : ***la Visite de la vieille dame,*** « comédie tragique » (1955, en allemand). Parodie et grotesque expriment les ravages exercés par les mirages de la société de consommation sur les habitants d'une petite ville.

A - **Érasme.**

Il chercha à définir un humanisme chrétien à la lumière de ses travaux philologiques et critiques sur le Nouveau Testament. *(Détail d'une peinture de Quentin Metsys ; galerie Barberini, Rome.)*

A

B



B - **Gustave Flaubert.**

Si réalisme et rigueur stylistique marquèrent son œuvre, les élans romantiques, la passion (Elisa Schlesinger), l'amitié (Hugo, Louis Bouilhet), les voyages (Maxime Du Camp) jalonnèrent sa vie.

E, F

Edda poétique, collection de poèmes anonymes d'origine scandinave (Islande, IXe s.-XIIe s.) se rapportant à la mythologie ou aux légendes héroïques.

Eliot (Thomas Stearns) [Grande-Bretagne, d'origine américaine, 1888-1965] : ***la Terre Gaste,*** poème (1922) dans lequel l'auteur évoque la sécheresse spirituelle de la cité contemporaine.

Érasme (Hollande, 1469-1536) : ***Éloge de la folie,*** ouvrage polémique en latin (1511). À la fois un éloge de Thomas More et une critique hardie de la société et du clergé.

Erckmann-Chatrian (France) : ***l'Ami Fritz,*** roman (1864), œuvre commune d'Émile Erckmann (1822-1899) et d'Alexandre Chatrian (1826-1890), peinture réaliste de la vieille Alsace.

Eschyle (Grèce, 525-456 av. J.-C.) : ***les Perses,*** tragédie (472) qui montre, à la lumière de la défaite de Xerxès, la fragilité d'un empire. □ ***Prométhée enchaîné,*** tragédie (apr. 467). L'exaltation de la révolte des hommes contre les dieux, et leur soif de liberté. □ ***L'Orestie,*** trilogie dramatique (458) qui a pour sujet la légende d'Oreste.

Euripide (Grèce, 480-406 av. J.-C.) : ***Hippolyte,*** tragédie (428). La passion incestueuse de Phèdre pour son beau-fils. □ ***Électre,*** tragédie (v. 413). L'assassinat de Clytemnestre par ses enfants, Oreste et Électre. □ ***Les Bacchantes,*** tragédie (405) qui pose le problème de la violence humaine et du sacrifice d'un individu destiné à la conjurer. □ ***Iphigénie à Aulis,*** tragédie (405) dominée par le rite barbare du sacrifice humain.

Farce de Maître Pathelin (la), pièce de théâtre composée entre 1461 et 1469, sur le thème du trompeur-trompé : un modèle du genre.

Faulkner (William) [États-Unis, 1897-1962] : ***le Bruit et la fureur,*** roman (1929) dont les thèmes (idiotie, mœurs dissolues, suicide) sont révélateurs de la décadence des grandes familles après la guerre de Sécession.

Fénelon (France, 1651-1715) : ***les Aventures de Télémaque,*** épopée romanesque (1699) empruntée à *l'Odyssée,* composée pour l'éducation du duc de Bourgogne.

Ferdowsi (Perse, v. 930-1020) : ***Châh-namè*** (Livre des rois), épopée qui s'inscrit dans les fastes de l'Empire iranien.

Féval (Paul) [France, 1816-1887] : ***le Bossu,*** roman de cape et d'épée (1858), puis drame (1862), dont le succès populaire dure toujours.

Fielding (Henry) [Grande-Bretagne, 1707-1754] : ***Histoire de Tom Jones, enfant trouvé,*** roman (1749). Une odyssée picaresque, mais aussi un des grands récits réalistes modernes.

Fitzgerald (Francis Scott) [États-Unis, 1896-1940] : ***Gatsby le Magnifique,*** roman (1925). Une histoire d'amour et d'ambition sur fond de satire de l'Amérique des années 20.

Flaubert (Gustave) [France, 1821-1880] : ***Madame Bovary,*** roman (1857). Une fille de paysans, élevée au couvent, croit échapper à sa condition en se mariant, puis en trompant son mari et en faisant des dettes. Son suicide clôt cette épopée de la médiocrité qui est aussi une satire féroce de la démocratisation du désenchantement romantique. □ ***Salammbô*** v. HIST. p. 174. □ ***L'Éducation sentimentale,*** roman (1869). L'« Histoire d'un jeune homme », Frédéric Moreau, qui se consacre à un amour et accepte l'échec d'une vie – qui est aussi celui d'une génération. □ ***Bouvard et Pécuchet,*** roman inachevé (1881). À travers les élucubrations de deux gratte-papier, une odyssée de la bêtise et des idées reçues.

France (Anatole) [France, 1844-1924] : ***Les dieux ont soif,*** roman (1912). Un épisode de la Révolution française, de l'assassinat de Marat à la chute de Robespierre (1793-94).

Frisch (Max) [Suisse, 1911-1991] : ***Biedermann et les incendiaires,*** pièce de théâtre (1956, version radiophonique ; 1958, version scénique). Jaloux de sa tranquillité, « Monsieur Bonhomme » ne veut pas prendre parti entre les pompiers et les incendiaires. Mais ceux-ci s'installent chez lui : forcé de s'engager, il leur offre les allumettes.

Furetière (Antoine) [France, 1619-1688] : ***le Roman bourgeois*** (1666). En réaction contre le roman galant et précieux, une évocation réaliste et satirique des Parisiens de l'époque.

G

Gadda (Carlo Emilio) [Italie, 1893-1973] : ***l'Affreux Pastis de la rue des Merles,*** roman (1957). Rome est le cadre de cette parodie d'enquête policière. Un mélange systématique des styles et des langues.

García Lorca (Federico) [Espagne, 1898-1936] : ***Romancero gitan,*** recueil poétique (1928). Sur des thèmes andalous et gitans, une synthèse des courants lyriques de l'Espagne. □ ***Noces de sang,*** pièce de théâtre

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE

(1933). Une jeune fille, le jour de ses noces, rejoint son ancienne passion. La prédestination de l'amour et l'impossibilité d'échapper à sa fatalité.

García Márquez (Gabriel) [Colombie, 1928] : *Cent Ans de solitude,* roman (1967). La fabuleuse histoire d'un village imaginaire de Colombie, Macondo, et celle de ses fondateurs.

Gary (Romain) [France, 1914-1980] : *les Racines du ciel,* roman (1956). Un tableau de la vie coloniale en Afrique-Équatoriale française.

Gautier (Théophile) [France, 1811-1872] : *Émaux et Camées,* recueil poétique (1852). Illustration de l'idéal esthétique de « l'Art pour l'Art », ou comment atteindre la beauté par la perfection de la forme. □ *Le Capitaine Fracasse,* roman de cape et d'épée (1863). Sous le règne de Louis XIII, les aventures d'une troupe de comédiens ambulants.

Genet (Jean) [France, 1910-1986] : *les Bonnes,* pièce de théâtre (1947). En l'absence de leur maîtresse, deux bonnes jouent le monde de « Madame » mais elles échouent aussi bien dans l'imitation que dans la révolte. Une pièce courte et très incisive.

Ghelderode (Michel de) [Belgique, 1898-1962] : *la Ballade du Grand Macabre,* pièce de théâtre (1935). Cette farce dont l'action se déroule en Flandre unit mysticisme et bouffonnerie carnavalesque.

Gide (André) [France, 1869-1951] : *les Nourritures terrestres,* poème en prose (1897). L'évangile de l'épanouissement de l'individu délivré des entraves de la tradition esthétique et morale. □ *Les Caves du Vatican,* récit (1914) ironique et féroce dont le héros est un personnage totalement libre, à la recherche de l'« acte gratuit ». □ *Les Faux-Monnayeurs,* roman (1926). À un roman d'aventures se mêle une méditation morale et philosophique et le « journal de bord » de l'œuvre en train de se faire ; une étape essentielle de la modernité romanesque.

Giono (Jean) [France, 1895-1970] : *le Hussard sur le toît,* roman (1951). Sous Louis-Philippe, les aventures d'un colonel des hussards, dans le décor d'une Provence ravagée par le choléra.

Giraudoux (Jean) [France, 1882-1944] : *La guerre de Troie n'aura pas lieu,* pièce de théâtre (1935) dans laquelle la fantaisie s'allie au drame. □ *La Folle de Chaillot,* pièce de théâtre (1945). Une vieille comtesse misérable et extravagante dénonce les méfaits d'un monde pourri par l'argent.

Godbout (Jacques) [Canada, 1933] : *Salut, Galarneau !,* roman (1967). Cette œuvre qui décrit les tribulations d'un vendeur de hot dogs a joué un rôle important dans l'acceptation d'une littérature québécoise ancrée dans le quotidien.

Goethe (Johann Wolfgang VON) [Allemagne, 1749-1832] : *les Souffrances du jeune Werther,* roman épistolaire (1774) qui contribua à créer l'image du héros romantique. □ *Wilhelm Meister,* roman en 2 parties : *les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister* (1796) et *les Années de voyage de Wilhelm Meister* (1821) : le modèle du roman de formation. □ *Faust,* drame (1808-1832). À partir de la légende (le magicien Faust a vendu son âme au diable en échange du savoir et des biens terrestres), la tragédie de l'humanité entière.

Gogol (Nikolaï Vassilievitch) [Russie, 1809-1852] : *les Âmes mortes,* roman (1842 ; 2e partie inachevée et posthume, 1852). Un aventurier obtient de l'argent de l'État sur des serfs (les « âmes ») morts après le dernier recensement mais toujours inscrits sur les listes du fisc.

Goldoni (Carlo) [Italie, 1707-1793] : *la Locandiera,* comédie (1753). Le jeu de l'amour qui rassemble, autour d'une belle aubergiste, deux grands seigneurs et un chevalier misogyne, s'achève au bénéfice du valet.

Goldsmith (Oliver) [Grande-Bretagne, 1728-1774] : *le Vicaire de Wakefield,* roman (1766). Frappé d'injustes malheurs, un pasteur verra sa bonté finalement récompensée : une épopée domestique et sentimentale.

Gombrowicz (Witold) [Pologne, 1904-1969] : *Ferdydurke,* roman (1937). L'invraisemblable aventure d'un homme redevenu un enfant révèle le drame de l'homme moderne.

Gorki (Maxime) [U.R.S.S., 1868-1936] : *la Mère,* roman (1906). À travers la prise de conscience d'une vieille femme du peuple, mère d'un militant ouvrier et qui continuera le combat de son fils déporté, un témoignage sur la lutte du prolétariat russe.

Gracq (Julien) [France, 1910] : *le Rivage des Syrtes,* roman (1951). Une atmosphère de décadence règne dans des décors d'eaux dormantes, de palais et de déserts : l'attente, le mystère, la fascination.

Grass (Günter) [R.F.A., 1927] : *le Tambour,* roman (1959). Le nazisme et la guerre à Dantzig, vus par un nain qui sous l'aspect d'un enfant possède la maturité d'un adulte.

Green (Julien) [États-Unis, 1900] : *Moïra,* roman (1950). Dans un campus américain, le drame d'un jeune puritain anglais illustre le combat de la chair et de la foi.

Greene (Graham) [Grande-Bretagne, 1904-1991] : *la Puissance et la Gloire,* roman (1940). L'itinéraire d'un prêtre déchu et alcoolique dans un Mexique en pleine révolution.

Grimm (Jacob) [Allemagne, 1785-1863] et (Wilhelm) [1786-1859] : *Contes d'enfants et du foyer* (1812-1814), inspirés des traditions populaires allemandes *(Blanche-Neige, Hänsel et Gretel, les Musiciens de la ville de Brême).*

Grimmelshausen (Hans Jakob Christoffel VON) [Allemagne, 1622-1676] : *la Vie de l'aventurier Simplicius Simplicissimus,* roman picaresque (1669). Les aventures d'un jeune homme à l'âme simple, sur fond de guerre de Trente Ans.

H

Hamsun (Knut) [Norvège, 1859-1952] : *la Faim,* roman (1890). Dans Christiania, les vagabondages (en grande partie autobiographiques) d'un homme affamé qui doit s'embarquer pour l'Amérique.

Hardy (Thomas) [Grande-Bretagne, 1840-1928] : *Tess d'Urberville,* roman (1891). Une jeune villageoise du Wessex est séduite par un hobereau : l'épouvantable et banal destin de ceux qui sont condamnés à frôler le bonheur.

Hašek (Jaroslav) [Tchécoslovaquie, 1883-1923] : *les Aventures du brave soldat Švejk,* roman (1921-1923). Symbole de la résistance populaire, le soldat Švejk incarne en fait un type universel : l'anti-héros.

Hébert (Anne) [Canada, 1916] : *Kamouraska,* roman (1970). Le drame d'une conscience déchirée entre le souvenir d'un amour meurtrier et le désir d'intégration à la société et au monde.

Heine (Heinrich) [Allemagne, 1797-1856] : *Tableaux de voyage* (1826-1831). Aux impressions du voyageur se mêlent souvenirs d'enfance, réflexions politiques et polémiques personnelles.

Hemingway (Ernest) [États-Unis, 1899-1961] : *Pour qui sonne le glas,* roman (1940). De l'engagement inutile à l'exaltation de l'instant : une aventure d'amour et de mort qui a pour cadre la guerre civile d'Espagne. □ *Le Vieil Homme et la mer,* roman (1952). La lutte d'un pêcheur avec un énorme espadon illustre le combat solitaire pour la vie et les fausses victoires de l'homme sur la nature.

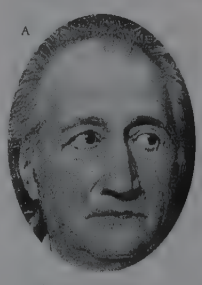
Hémon (Louis) [France, 1880-1913] : *Maria Chapdelaine,* roman (1916). Une fille de défricheur, qui a perdu son fiancé dans la forêt d'hiver, épouse un pionnier pour assurer la pérennité de la race : un classique de la littérature de terroir.

Hésiode (Grèce, milieu du VIIIe s. av. J.-C.) : *les Travaux et les Jours,* poème. Recueil de pensées et de sentences morales, destiné à démontrer la vertu du travail et de la justice : la pensée grecque à ses origines. □ *Théogonie,* poème. À travers la généalogie des dieux, une explication de l'origine du monde et des malheurs de l'homme.

Hesse (Hermann) [Suisse, d'origine allemande, 1877-1962] : *le Loup des steppes,* roman (1927). Un homme tente de surmonter l'illusoire dualité de son être : l'instinct et l'esprit, le loup et l'homme.

Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus) [Allemagne, 1776-1822] : *Contes des frères Séra-*

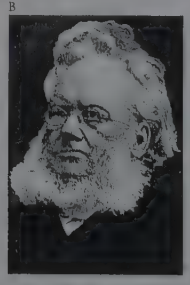
A



A - **Johann Wolfgang von Goethe.**

L'un des chefs du « Sturm und Drang », il évolua, à travers son voyage en Italie, la politique et son amitié avec Schiller, vers un art plus classique. *(Par J.K. von Stieler [1828].)*

B



B - **Henrik Ibsen.**

Auteur d'un Théâtre d'Idées qui influença considérablement la scène européenne et la formation esthétique de Joyce, il ne cessa de poser et de se poser des questions d'ordre social ou philosophique.

C

C - **James Joyce.**

La fascination du langage, l'Irlande qu'il quitta, déçu par les luttes politiques, demeurent au cœur de son œuvre, d'abord réaliste, puis dotée de symbolismes multiples et libérée de toute contrainte.

A - **Franz Kafka.**

Son nom évoque l'angoisse du monde moderne. Homme de paradoxes, installé dans une situation sans issue, tuberculeux, il a exprimé avec force le désespoir de l'homme devant l'absurdité du monde.

pion (1819-1821). Six amis échangent des récits à la fois fantastiques et réalistes *(Casse-Noisette ou le Roi des rats, les Mines de Falun).*

Hölderlin (Friedrich) [Allemagne, 1770-1843] : ***Hyperion,*** roman lyrique (1797-1799). L'auteur chante son amour de la Grèce et de la liberté et cherche à réaliser son idéal de sagesse en accord avec la nature.

Homère (Grèce, IXe s. av. J.-C.) : ***l'Iliade,*** poème épique en 24 chants. Ce récit d'un épisode de la guerre de Troie a été considéré par les Anciens comme le modèle de l'épopée et la source de toute culture. □ ***L'Odyssée,*** poème épique en 24 chants, consacré au retour d'Ulysse dans sa patrie, après la guerre de Troie.

Horace (Rome, 65-8 av. J.-C.) : ***Épîtres,*** titre de 2 recueils de poèmes (30-8 av. J.-C.) qui traitent, sur un ton familier, de la morale et du bon goût. La dernière, *l'Épître aux Pisons,* constitue un Art poétique qui est un des modèles du classicisme.

Hugo (Victor) [France, 1802-1885] : ***Hernani,*** drame (1830) dont la première représentation donna lieu à une célèbre bataille qui opposa les romantiques et les classiques. □ ***Les Contemplations,*** recueil de poésies (1856) : « C'est une âme qui se raconte dans ces deux volumes : *Autrefois, Aujourd'hui.* Un abîme les sépare », la mort de Léopoldine, la fille de Hugo. □ ***La Légende des siècles,*** recueil poétique (1859, 1877, 1883) : l'épopée de l'humanité, des premiers temps de la création à un XXe s. rêvé. □ ***Les Misérables,*** roman (1862). Le forçat Jean Valjean, Cosette, le gamin de Paris Gavroche, le policier Javert sont les principaux personnages de cette épopée populaire qui va de Waterloo aux barricades de juin 1832.

Huxley (Aldous) [Grande-Bretagne, 1894-1963] : ***le Meilleur des mondes,*** roman de science-fiction (1932), qui est une utopie futuriste et pessimiste, l'un des classiques du genre.

Huysmans (Joris-Karl) [France, 1848-1907] : ***À rebours,*** roman (1884). À travers le personnage de Des Esseintes, l'auteur donne un tableau de la fin du siècle : la bible de l'esprit décadent.

A

I, J, K

Ibsen (Henrik) [Norvège, 1828-1906] : ***Peer Gynt,*** drame lyrique (1867), inspiré des traditions folkloriques norvégiennes. □ ***Maison de poupée,*** drame (1879). Cette histoire d'une femme-enfant qui rompt avec les conventions sociales et familiales devint le symbole du mouvement féministe. □ ***Le Canard sauvage,*** drame (1884). Une épreuve morale imposée à un être médiocre pour sortir d'une situation fausse provoque la mort d'une enfant innocente.

Ionesco (Eugène) [France, 1912-1994] : ***la Cantatrice chauve,*** pièce de théâtre (1950), fondée sur l'absurdité du langage. □ ***Les Chaises,*** pièce de théâtre (1952). Un couple de vieillards attend en vain un orateur qui donnera un sens à leur vie.

James (Henry) [Grande-Bretagne, d'origine américaine, 1843-1916] : ***les Ambassadeurs,*** roman (1903). Un quinquagénaire de Boston est chargé par une riche veuve de lui ramener son fils qui a succombé aux charmes de Paris : le conflit entre le puritanisme américain et l'esthétisme européen.

Jarry (Alfred) [France, 1873-1907] : ***Ubu roi,*** pièce de théâtre (1896). Le père Ubu est une caricature bouffonne de la stupidité bourgeoise et de la sauvagerie humaine.

Jonson (Ben) [Angleterre, 1572 ?-1637] : ***Volpone ou le Renard,*** comédie (1606). Un vieil avare cynique, Volpone, tente de rentabiliser sa propre mort à l'aide de son parasite favori, Mosca.

Joyce (James) [Irlande, 1882-1941] : ***Ulysse,*** roman (1922). Le récit d'une journée du courtier de Dublin, Léopold Bloom. Version moderne et parodie de *l'Odyssée* d'Homère, cette œuvre tente d'unifier tous les procédés de style en un langage total. □ ***Finnegans Wake,*** roman (1939). Le rêve d'un tavernier de Dublin : l'épopée de la conscience qui glisse vers le néant et qui mêle les temps, les espaces, les mots et les langues.

Kadaré (Ismail) [Albanie, 1936] : ***Chronique de la ville de pierre,*** roman (1970). L'« autopsie » d'une ville albanaise au milieu du XXe s. Un récit où se mêlent réel et fantastique.

Kafka (Franz) [Tchécoslovaquie, 1883-1924] : ***le Procès,*** roman (1925, en allemand). Un modeste employé de banque, Joseph K., arrêté un matin, ignorera toujours la cause de son arrestation et de sa condamnation à mort : l'image de l'individu perdu dans les réseaux du pouvoir du monde moderne.

Kalīla wa Dimna, titre arabe d'un recueil de fables traduites du persan par Ibn al-Muqaffa' (Iran, † v. 995) et d'origine indienne. Cet ouvrage de morale pratique porte le nom de deux chacals, héros de la fable principale.

Kāma-sūtra → VĀTSYĀYANA.

Kateb (Yacine) [Algérie, 1929-1989] : *Nedjma,* roman (1956). Nedjma (qui signifie étoile en arabe) est la cousine aimée qui devient le symbole de l'Algérie à libérer. Un des premiers romans modernes du Maghreb.

Kawabata Yasunari (Japon, 1899-1972) : *Pays de neige,* roman (1935-1948). Les bonheurs éphémères d'un amour impossible dans un monde irréel, où le froid change toutes les sensations.

Kazantzákis (Níkos) [Grèce, 1883-1957] : *Alexis Zorba,* roman (1946). Le portrait d'un homme libre et généreux, incarnation de la sagesse populaire.

Keats (John) [Grande-Bretagne, 1795-1821] : *Odes* (1819). Le culte de la Beauté pour échapper à un monde de désillusion et de souffrance. Une des grandes expressions du romantisme anglais.

Keller (Gottfried) [Suisse, 1819-1890] : ***Henri le Vert,*** roman (1re version : 1854 ; 2e version : 1879). Ce roman d'éducation est un des chefs-d'œuvre du réalisme allemand.

Kerouac (Jack) [États-Unis, 1922-1969] : ***Sur la route,*** roman (1957). L'appel de l'espace américain et du voyage contre toutes les pesanteurs de la vie moderne : du bon usage de la fuite ou la bible de la *beat generation.*

Kipling (Rudyard) [Grande-Bretagne, 1865-1936] : ***le Livre de la jungle*** (1894). Mowgli, un « petit d'homme », est recueilli et élevé par les animaux de la jungle : pour ce fils de Victoria et de Darwin, la loi et l'ordre se fondent sur l'instinct, la race, le courage.

Kleist (Heinrich VON) [Allemagne, 1777-1811] : ***le Prince de Hombourg,*** drame (1821) d'inspiration romantique et patriotique.

Klopstock (Friedrich Gottlieb) [Allemagne, 1724-1803] : ***la Messiade,*** épopée sacrée en 20 chants (1748-1773). La rédemption de l'homme grâce au sacrifice du Messie : la première grande œuvre poétique allemande.

Kundera (Milan) [France, d'origine tchèque, 1929] : ***l'Insoutenable Légèreté de l'être,*** roman (1984). Sur fond de Printemps de Prague et d'exil, l'histoire d'un homme déchiré entre son amour pour sa femme et ses tentations libertines débouche sur une réflexion sur la condition humaine.

L

Labiche (Eugène) [France, 1815-1888] : ***le Voyage de Monsieur Perrichon,*** comédie (1860). De la gare de Lyon aux glaciers de Savoie, les mésaventures d'un bourgeois vaniteux.

La Bruyère (Jean DE) [France, 1645-1696] : ***les Caractères*** (1688). Par des maximes, des réflexions, des portraits, un panorama de la société française à la fin du XVIIe s., livrée au pouvoir destructeur de l'argent et aux bouleversements sociaux : la première faille dans l'ordre classique.

Laclos (Pierre Choderlos DE) [France, 1741-1803] : ***les Liaisons dangereuses,*** roman épistolaire (1782). Une peinture du libertinage mondain et aristocratique à la veille de la Révolution.

La Fayette (Madame DE) [France, 1634-1693] : ***la Princesse de Clèves,*** roman (1678). Au milieu des convenances de la Cour et des codes de la galanterie, le développement d'une passion tragique.

La Fontaine (Jean DE) [France, 1621-1695] : ***Fables*** (12 livres publiés de 1668 à 1694). Créées à partir d'un matériel scolaire connu de tous (les *Fables* d'Ésope), elles constituent la forme poétique la plus originale du siècle classique et la plus populaire.

Laforgue (Jules) [France, 1860-1887] : ***les Complaintes,*** recueil poétique (1885). Un vers désaccordé pour déplorer le mal « fin de siècle » et la lassitude de la « décadence ».

Lagerlöf (Selma) [Suède, 1858-1940] : ***le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson,*** roman (1906-07). Transformé en lutin à cause de sa méchanceté, un petit garçon est emporté par une oie dans un voyage qui lui fait découvrir la Suède, la nature et les hommes.

Lamartine (Alphonse DE) [France, 1790-1869] : ***Méditations poétiques,*** recueil lyrique (1820) qui marqua le début du romantisme dans la poésie française.

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE

Larbaud (Valery) [France, 1881-1957] : *Journal intime* (1913). Un Péruvien millionnaire découvre l'Europe : une des dernières expressions du cosmopolitisme raffiné.

La Rochefoucauld (François DE) [France, 1613-1680] : *Réflexions ou sentences et maximes morales* (1664, 1678, 1693). L'affirmation amère que les hommes ne sont guidés que par l'amour-propre et l'intérêt.

Lautréamont (France, 1846-1870) : *les Chants de Maldoror,* épopée en prose en 6 chants (1869). L'attaque de tous les stéréotypes littéraires et culturels, célébrée par les surréalistes comme une étape nouvelle dans la poésie.

Lawrence (David Herbert) [Grande-Bretagne, 1885-1930] : *l'Amant de lady Chatterley,* roman (1928). Une aristocrate, mariée à un invalide, connaît avec son garde-chasse une passion sensuelle qui triomphe de toutes les conventions.

Lawrence (Thomas Edward) [Grande-Bretagne, 1888-1935] : *les Sept Piliers de la sagesse,* autobiographie romancée (1926) de cet aventurier qui, passionné par le Proche-Orient, anima la révolte des Arabes contre les Turcs.

Laxness (Halldór Kiljan) [Islande, 1902] : *le Grand Tisserand de Cachemire,* roman (1927) qui établit le bilan des « années d'apprentissage » de l'auteur.

Laye (Camara) [Guinée, 1928-1980] : *l'Enfant noir,* roman (1953). Le paradis perdu de l'enfance, mais aussi l'évocation des coutumes menacées par l'entrée dans le monde moderne.

Le Clézio (J.M.G.) [France, 1940] : *le Procès verbal,* roman (1963). Les errances d'un héros oisif et d'un chien établissent des connexions inattendues entre les êtres et les objets et un inventaire fasciné du monde.

Leconte de Lisle (Charles) [France, 1818-1894] : *Poèmes antiques* (1852), inspirés par les mythes de l'Inde et de la Grèce antique. □ *Poèmes barbares* (1862), empruntés aux fonds biblique, celtique et scandinave.

Leiris (Michel) [France, 1901-1990] : *l'Âge d'homme,* récit (1939). Cette « autoanalyse » mène l'auteur à la connaissance objective de soi et de l'homme.

Lesage (Alain René) [France, 1668-1747] : *Histoire de Gil Blas de Santillane,* roman (1715-1735). Le récit des aventures d'un jeune homme pauvre, riche en péripéties et en portraits.

London (Jack) [États-Unis, 1876-1916] : *l'Appel de la forêt,* récit (1903). Un chien domestique livré aux chercheurs d'or du Klondike sent revivre en lui le loup : une illustration des théories sur l'évolution biologique et l'influence du milieu.

Lönnrot (Elias) [Finlande, 1802-1884] : *Kalevala,* poème (1835-1849) composé par les chants de la tradition orale. C'est l'épopée nationale de la Finlande.

Loti (Pierre) [France, 1850-1923] : *Pêcheur d'Islande,* roman (1886). Une évocation mélancolique de la vie des marins bretons.

Lovecraft (Howard Phillips) [États-Unis, 1890-1937] : *la Couleur tombée du ciel,* nouvelle (1927). La chute d'une météorite appelle l'évocation de l'indescriptible, qui se résout en notations de couleurs, signes de dévastations matérielles et mentales.

Lowry (Malcolm) [Grande-Bretagne, 1909-1957] : *Au-dessous du volcan,* roman (1947). La déchéance d'un consul alcoolique dans une petite ville du Mexique symbolise tous les fantasmes d'autodestruction qui menacent l'homme contemporain.

Lucrèce (Rome, v. 98-55 av. J.-C.) : *De natura rerum,* poème en 6 livres. L'exposé de la philosophie épicurienne et la démonstration que l'homme doit se défaire de la crainte des dieux et de l'angoisse de la mort pour trouver le plaisir et le bonheur.

Lu Xun (Chine, 1881-1936) : *la Véridique Histoire d'Ah Q,* nouvelle (1921). À la veille des grands bouleversements politiques, le portrait d'un être misérable, résigné à son esclavage.

M

McCullers (Carson) [États-Unis, 1917-1967] : *Le cœur est un chasseur solitaire,* roman (1940). Dans une ville de Géorgie, un sourd-muet est le seul être capable de communication.

Mahābhārata, épopée sanskrite. Attribuée à Vyāsa, elle aurait été rédigée entre le IVe s. av. J.-C. et le IVe s. apr. J.-C. Somme des concepts philosophiques et religieux, des règles morales et juridiques, l'un des textes majeurs de l'Inde.

Maillet (Antonine) [Canada, 1929] : *Pélagie-la-Charette,* roman (1979). Le retour d'exil de toute une partie du peuple acadien, déporté par les Anglais en 1755.

Mallarmé (Stéphane) [France, 1842-1898] : *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard,* poème (1897). Empruntant à la musique une méthode de composition et usant d'artifices typographiques, le poème, à la fois idéogramme et symphonie, est un fragment du *Livre* absolu rêvé par l'auteur.

Malraux (André) [France, 1901-1976] : *la Condition humaine,* roman (1933). Shanghai en 1927 : le soulèvement communiste est réprimé par Jiang Jieshi. Cet épisode de la Révolution chinoise montre l'homme aux prises avec son destin auquel il ne peut échapper.

Mann (Thomas) [Allemagne, 1875-1955] : *les Buddenbrook,* roman (1901). Sur quatre générations, la décadence d'une famille bourgeoise de Lübeck : le déclin de toute une société, victime de sa propre civilisation et de son raffinement. □ *La Montagne magique,* roman (1924). Les malades d'un sanatorium de Davos forment une communauté hors du temps et de l'espace où se déploient tous les courants spirituels de l'Europe d'avant la Première Guerre mondiale.

Manyō-shū, premier recueil officiel de poésies japonaises (808), rassemblant environ 4 500 poèmes composés aux VIIe et VIIIe s. par des poètes, des empereurs et des courtisans.

Manzoni (Alessandro) [Italie, 1785-1873] : *les Fiancés* v. HIST. p. 176.

Marguerite d'Angoulême (France, 1492-1549) : *l'Heptaméron,* recueil de nouvelles (1559) sur le modèle du *Décaméron* de Boccace.

Marivaux (France, 1688-1763) : *le Jeu de l'amour et du hasard,* comédie (1730). Deux jeunes gens que leurs parents ont décidé de marier prennent, pour mieux s'observer, les vêtements de leurs valets. □ *La Vie de Marianne* ou *les Aventures de Madame la comtesse de...,* roman inachevé (1731-1741), ou comment une pauvre orpheline conquiert son autonomie. □ *Les Fausses Confidences,* comédie (1737). Un jeune homme de bonne mine mais sans fortune s'éprend d'une riche veuve qu'il réussit à conquérir.

Martin du Gard (Roger) [France, 1881-1958] : *les Thibault,* cycle romanesque (1922-1940). L'histoire d'une famille bourgeoise, dominée par le destin opposé de deux frères, Antoine et Jacques, compose une fresque de la vie française au début du XXe s.

Maupassant (Guy DE) [France, 1850-1893] : *Une vie,* roman (1883). L'histoire d'une jeune fille issue de la petite noblesse de Normandie qui apprendra que « la vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit ». □ *Bel-Ami,* roman (1885). L'ascension d'un arriviste séducteur et sans scrupule.

Mauriac (François) [France, 1885-1970] : *Thérèse Desqueyroux,* roman (1927), centré sur le personnage énigmatique d'une femme tour à tour victime et bourreau, qui a voulu empoisonner son mari. □ *Le Nœud de vipères,* roman (1932). Une riche famille bordelaise est déchirée par la haine et la vengeance.

Melville (Herman) [États-Unis, 1819-1891] : *Moby Dick,* roman (1851). La lutte du capitaine Achab et de la baleine blanche, Moby Dick, illustre l'allégorie du bien et du mal.

Mérimée (Prosper) [France, 1803-1870] : *Carmen,* nouvelle (1845). L'« histoire d'amour et de mort » du bandit Don José et de la bohémienne Carmen : un des mythes les plus populaires de la passion.

Michaux (Henri) [France, 1899-1984] : *Un barbare en Asie,* récit (1933). La mise en perspective de l'Europe, à travers la découverte de la religiosité hindoue et du génie esthétique chinois. □ *Connaissance par les gouffres* (1961). Réflexions sur les effets de la poésie, de la drogue et de la démence.

Mickiewicz (Adam) [Pologne, 1798-1855] : *Pan Tadeusz,* poème en 12 livres (1834). Une épopée familière qui est un retour mélancolique aux lieux et aux années de l'enfance et du bonheur.

Mille et Une Nuits *(les),* recueil de contes arabes, traduits en français par A. Galland (1704-1717) et J.-C. Mardrus (1899-1904), dont les plus célèbres sont *Aladin ou la Lampe merveilleuse, les Aventures d'Ali Baba et des quarante voleurs, les Incomparables Pérégrinations de Sindbad le Marin.*

Miller (Henry) [États-Unis, 1891-1980] : *Tropique du Cancer,* roman (1934). Le premier volet d'une œuvre qui se déroule comme une autobiographie jamais achevée : la découverte de Paris et d'un nouvel espace du langage.

Milton (John) [Angleterre, 1608-1674] : *le Paradis perdu,* poème épique (publié en 10 chants en 1667, en 12 chants en 1774). Somme des préoccupations théologiques et philosophiques de l'auteur, cette vaste épopée a pour sujet la chute d'Adam et d'Ève.

Mishima Yukio (Japon, 1925-1970) : *le Marin rejeté par la mer,* roman (1963). Ce que la sauvagerie spontanée d'une bande d'enfants doit à un idéalisme de la force.

Mistral (Frédéric) [France, 1830-1914] : *Mireille,* poème provençal (1859). Une épopée rustique et sentimentale qui marqua le début de la renaissance des lettres occitanes.

Mitchell (Margaret) [États-Unis, 1900-1949] : *Autant en emporte le vent* v. HIST. p. 176.

Molière (France, 1622-1673) : *Dom Juan, ou le Festin de pierre,* comédie (1665). Une comédie qui pose définitivement la figure du « grand seigneur méchant homme » qui mène son entreprise de séduction et d'hypocrisie comme un défi total à Dieu. □ *L'Avare,* comédie (1668). L'avarice comme manie obsessionnelle et passion destructrice de tous les sentiments, y compris paternels : une force qui débouche sur l'étude clinique de la folie. □ *Le Tartuffe,* comédie (1669) dont les deux premières versions (1664 et 1667) furent interdites. Un personnage

cupide et sensuel tente, sous le masque de la dévotion, de berner un bourgeois. □ ***Le Bourgeois gentilhomme,*** comédie-ballet (1670). Sur le thème du mariage contrarié de la fille de la maison, une satire d'un maniaque de la gentilhommerie, M. Jourdain, qui est aussi une charge contre la bourgeoisie montante.

Montaigne (Michel DE) [France, 1533-1592] : ***Essais*** (1580, 1588, 1595). Une méditation sur la condition humaine, à partir de réflexions nées de lectures humanistes et de l'expérience d'une vie « qui se prête à autrui et ne se donne qu'à soi-même » : la première exhibition du moi.

Montesquieu (France, 1689-1755) : ***Lettres persanes,*** roman (1721). La correspondance imaginaire de deux voyageurs persans, venus enquêter sur la civilisation européenne, forme un tableau critique des mœurs parisiennes et de la société française.

Montherlant (Henry DE) [France, 1896-1972] : ***la Reine morte,*** drame (1942). Un roi fait périr la femme de son fils parce qu'il conçoit pour lui un projet de mariage plus propice aux affaires de l'État. Mais le prince couronne la reine morte. □ ***Port-Royal,*** drame (1954). À travers le conflit entre les religieuses jansénistes et l'archevêque de Paris, le drame du refus et de la différence au sein de l'Église.

Morante (Elsa) [Italie, 1912-1985] : ***la Storia,*** roman (1974). Une fresque historique et populaire faisant revivre Rome, pendant les années 1941-1947, dans la guerre et la défaite.

Moravia (Alberto) [Italie, 1907-1990] : ***le Mépris,*** roman (1954). Le portrait d'un intellectuel romain que sa jeune femme quitte parce qu'elle finit par le mépriser.

Murasaki Shikibu (Japon, v. 978 - v. 1014) : ***Genji monogatari*** *(le Dit du Genji),* roman en 54 livres. La vie à la cour de Kyōto aux environs de l'an 1000, ses plaisirs et ses intrigues, et une galerie de quelque 300 personnages.

Musil (Robert) [Autriche, 1880-1942] : ***l'Homme sans qualités,*** roman inachevé (1930-1943). L'aventure spirituelle d'un homme qui ne trouve un sens à sa vie que dans l'amour qu'il éprouve pour sa sœur, et une fresque de la société austro-hongroise avant 1914.

Musset (Alfred DE) [France, 1810-1857] : ***les Caprices de Marianne,*** comédie (publiée en 1833, représentée en 1851). Comédie de la vertu et de l'infidélité, c'est aussi le drame de deux conceptions de la jeunesse qui par des voies différentes, le libertinage et la sincérité, aboutissent au même échec. □ ***Lorenzaccio,*** drame (publié en 1834, représenté en 1896), inspiré de l'assassinat en 1537 du duc Alexandre de Médicis par son cousin Lorenzo. □ ***Les Nuits,*** poèmes (1835-1837). La plainte amoureuse du poète après sa rupture avec George Sand.

N, O

Nabokov (Vladimir) [États-Unis, d'origine russe, 1899-1977] : ***Lolita,*** roman (1955). Satire des stéréotypes culturels américains à travers l'impossible amour d'un homme d'âge mûr pour une nymphette.

Neruda (Pablo) [Chili, 1904-1973] : ***le Chant général,*** poème (1950). Le poète clame à la fois son amour pour son pays et sa révolte contre toute forme d'oppression.

Nerval (Gérard DE) [France, 1808-1855] : ***les Chimères,*** sonnets (1854). La dissolution du moi dans la Nature, la création du monde par l'écriture du poète. □ ***Les Filles du feu,*** recueil de poèmes en prose (1854) qui unissent le goût des légendes fantastiques au ton de la fantaisie légère. □ ***Aurélia,*** roman (1855). Sur le thème de la poursuite de l'image imprécise d'un amour unique, cette œuvre annonce le surréalisme.

Nibelungenlied *(la Chanson des Nibelungen)* [Allemagne, v. 1200]. Épopée sauvage et grandiose du jeune héros Siegfried, dont la mort sera vengée par Attila, époux de Kriemhild, veuve de Siegfried : les racines mythiques du monde germanique.

O'Neill (Eugene) [États-Unis, 1888-1953] : ***Le deuil sied à Électre,*** pièce de théâtre (1931). Reprise de la légende d'Oreste dans le cadre de la Nouvelle-Angleterre.

Ordóñez de Montalvo (García) [Espagne, fin XVe s. - début XVIe s.] : ***Amadis de Gaule,*** roman de chevalerie (1508) dont le héros, surnommé *le Beau Ténébreux,* est le modèle des chevaliers errants et des amants fidèles.

Orwell (George) [Grande-Bretagne, 1903-1950] : ***1984,*** roman d'anticipation (1949). Description d'un avenir totalitaire qu'anime la nostalgie de la convivialité.

Ovide (Rome, 43 av. J.-C. - 17 ou 18 apr. J.-C.) : ***les Métamorphoses,*** poème mythologique (2-8 apr. J.-C.). C'est une épopée de l'histoire du monde, du chaos originel jusqu'à l'apothéose de César.

P

Pagnol (Marcel) [France, 1895-1974] : ***Topaze,*** comédie (1928). Comment un naïf professeur devient plus roublard que l'homme véreux qui l'a engagé. □ ***Marius,*** pièce de théâtre (1929), forme avec la pièce ***Fanny*** (1931) et le film ***César*** (1936) une trilogie qui raconte, sur un fond de satire des mœurs marseillaises, une émouvante histoire d'amour.

Pascal (Blaise) [France, 1623-1662] : ***Pensées,*** notes (1670). La condition de l'homme sur terre conduit le mathématicien inquiet qu'est Pascal à parier sur Dieu.

Pasternak (Boris) [Russie, 1890-1960] : ***le Docteur Jivago,*** roman (1957). L'odyssée d'un médecin pendant la Première Guerre mondiale et les premières années de la révolution.

Paz (Octavio) [Mexique, 1914] : ***le Labyrinthe de la solitude,*** essai (1950). Une pénétrante analyse de la réalité mexicaine.

Péguy (Charles) [France, 1873-1914] : ***le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc,*** poème dramatique (1910). Une mystique de la terre natale et de l'amour du prochain.

Perrault (Charles) [France, 1628-1703] : *Contes* (1697). Écrits en prose *(la Belle au bois dormant)* et en vers *(Peau d'âne),* publiés sous le nom de son fils, ils appartiennent, pour la plupart, à la tradition populaire.

Pessoa (Fernando) [Portugal, 1888-1935] : *Lagunes,* poèmes (1914) annonciateurs du

A

A - **David Herbert Lawrence.**
Il fit scandale par la peinture de l'amour physique qui animait ses romans et publia des poèmes de facture imagiste empreints d'une sensualité ardente.

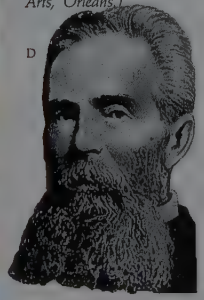
B

B - **Guy de Maupassant.**
Un des maîtres de la nouvelle et du conte réalistes, il a évoqué la vie des paysans normands, des petits-bourgeois, et raconté des aventures amoureuses. Il fut emporté par la folie. *(Détail d'un portrait par François Feyen-Perrin [1876] ; château de Versailles.)*

C

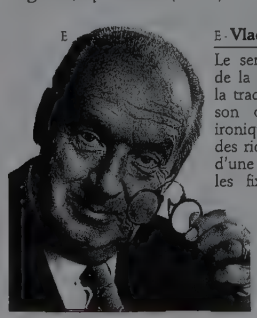
C - **Molière.**
Créateur de la mise en scène, acteur, directeur de troupe, protégé par Louis XIV, il rénova la comédie. *(Aquarelle du XVIIIe s. ; musée des Beaux-Arts, Orléans.)*

D



D - **Herman Melville.**
Ancien marin, il a exprimé la solitude humaine dans ses poèmes. Ses romans montrent l'homme en proie à son orgueil, à la fois sa perte et son salut.

E



E - **Vladimir Nabokov.**
Le sens de l'absurde et de la dérision, hérité de la tradition russe, anime son œuvre : peinture ironique des obsessions, des ridicules et des vices d'une époque, désir de les fixer par l'écriture.

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE

« paulisme », ***Ultimatum,*** manifeste futuriste (1917) publié sous le nom d'Álvaro de Campos, ***Odes,*** poèmes « sensationnistes » (1946) parus sous celui de Ricardo Reis, et ***Poèmes*** (1946) signés Alberto Caeiro, d'inspiration « antimétaphysique », révèlent les diverses conceptions poétiques d'un seul et même poète.

Pétrone (Rome, Ier s. apr. J.-C.) : ***Satiricon,*** roman. À travers les aventures de deux jeunes nobles, un tableau réaliste et pittoresque des mœurs sous Néron.

Pindare (Grèce, 518 - v. 438 av. J.-C.) : ***Épinicies*** ou ***Odes triomphales,*** célébration des athlètes vainqueurs aux jeux d'Olympie, de Delphes, de Corinthe et de Némée, et glorification de la race, de la cité, des dieux.

Pinter (Harold) [Grande-Bretagne, 1930] : ***le Gardien,*** pièce de théâtre (1960). Un clochard dresse l'un contre l'autre deux frères qui l'ont recueilli : la difficulté de communiquer avec autrui.

Pirandello (Luigi) [Italie, 1867-1936] : ***Chacun sa vérité,*** comédie (1917). Parabole sur l'impossibilité de dégager la vérité des opinions et des apparences. □ ***La Volupté de l'honneur,*** comédie (1917). Un simulateur pris à son propre jeu, ou la dislocation d'une personnalité en facettes contradictoires. □ ***Six Personnages en quête d'auteur,*** drame (1921) de la création impossible.

Plutarque (Grèce, v. 50 - v. 125) : ***Vies parallèles*** v. HIST p. 169.

Poe (Edgar) [États-Unis, 1809-1849] : ***Histoires extraordinaires,*** récits (1840-1845). Terrifiants, grotesques, subtils, ils annoncent le fantastique et le roman policier. Ils furent traduits par Baudelaire.

Ponge (Francis) [France, 1899-1988] : ***le Parti pris des choses,*** recueil poétique (1942-1945, 1949-1967). Une nouvelle utilisation des mots qui aboutit à une réévaluation réciproque de l'homme et du monde.

Potocki (Jan) [Pologne, 1761-1815] : ***Manuscrit trouvé à Saragosse,*** roman (1805). Un des classiques et des sommets de la littérature fantastique, écrit directement en français par son auteur.

Pouchkine (Aleksandr Sergueïevitch) [Russie, 1799-1837] : ***Boris Godounov,*** tragédie (composée en 1825, publiée en 1831 et représentée en 1874), le premier grand drame national du théâtre russe. □ ***Eugène Onéguine,*** roman en vers (1825-1833) qui conte les amours d'un dandy : le premier chef-d'œuvre de la littérature russe.

Pound (Ezra Loomis) [États-Unis, 1885-1972] : ***Cantos,*** recueil poétique (1917-1969) qui est une chronique de l'écroulement du monde et de l'effritement du langage.

Pourrat (Henri) [France, 1887-1959] : ***Gaspard des montagnes,*** roman (1921-1931). Geste rurale qui, sur le thème du héros protecteur, rassemble les ressorts et rebondissements du roman d'aventures.

Prévert (Jacques) [France, 1900-1977] : ***Paroles,*** recueil de poèmes (1946). Savoureux mélange de tendresse, de cocasserie et de gouaille populaires.

Prévost (l'abbé) [France, 1697-1763] : ***Manon Lescaut,*** roman (1731). À travers la lucide déchéance d'un homme épris d'une femme amorale, la douloureuse interrogation sur une volonté divine qui interdit à l'homme de connaître à la fois le bonheur et la vertu.

Proust (Marcel) [France, 1871-1922] : ***À la recherche du temps perdu.*** Ensemble romanesque inspiré à l'auteur par l'angoisse du temps qui traque l'homme. À travers *Du côté de chez Swann* (1913), *À l'ombre des jeunes filles en fleurs* (1918), *le Côté de Guermantes* (1920), *Sodome et Gomorrhe* (1922), *la Prisonnière* (1923), *Albertine disparue* ou *la Fugitive* (1925), *le Temps retrouvé* (1927), « le Narrateur » découvre que le bonheur, qu'il a vainement cherché dans la vie mondaine et dans la contemplation des œuvres d'art, se trouve en fait dans le pouvoir d'évocation de la mémoire instinctive qui réunit le passé et le présent dans une même sensation retrouvée.

Q, R

Quasimodo (Salvatore) [Italie, 1901-1968] : ***la Terre incomparable,*** recueil de poèmes (1958). Le chantre de la Résistance et de la liberté se livre à des évocations qui transfigurent la réalité en mythes.

Queneau (Raymond) [France, 1903-1976] : ***Exercices de style*** (1947). Les 99 manières de raconter une même scène quotidienne.

Rabelais (François) [France, v. 1494-1553] : ***Horribles et Épouvantables Faits et Prouesses du très renommé Pantagruel,*** roman (1532). Les aventures du héros et de son ami Panurge précèdent celles de son père Gargantua. C'est une parodie bouffonne des romans de chevalerie. □ ***Vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel,*** roman parodique (1534). À travers les aventures du géant Gargantua, une critique contre les « Sorbonagres » (intellectuels attardés), les fanatiques et les conquérants.

Racine (Jean) [France, 1639-1699] : ***Andromaque,*** tragédie (1667). Drame de l'amour non partagé, l'exemple parfait du mécanisme du déchirement réciproque propre à Racine. □ ***Britannicus,*** tragédie (1669) où s'opposent avec violence un monstre naissant, Néron, et une mère abusive, Agrippine. □ ***Bérénice,*** tragédie (1670). L'empereur Titus se sépare de la reine Bérénice « malgré lui, malgré elle » : la simplicité et la magie de l'esthétique classique. □ ***Phèdre,*** tragédie (1677). La passion irresponsable et dévastatrice de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte retrouve le sens du sacré antique.

Radiguet (Raymond) [France, 1903-1923] : ***le Diable au corps,*** roman (1923). L'initiation des adolescents à la solitude et à l'amour dans le monde sans adultes de la guerre de 1914-1918.

Rāmāyaṇa, épopée indienne attribuée au poète Vālmīki (Ve s. av. J.-C.). La vie et les aventures du prince Rāma et de la princesse Sītā. Riche de significations, cette épopée influença considérablement la pensée, la religion et la littérature indiennes.

Ramuz (Charles Ferdinand) [Suisse, 1878-1947] : ***Aimé Pache, peintre vaudois,*** roman (1911). La vie d'un paysan devenu peintre et la transposition de la propre expérience de l'auteur. □ ***Derborence,*** roman (1936). À partir d'un fait divers (un pan de montagne s'écroule sur des chalets de bergers), la célébration du pays vaudois.

Regnier (Mathurin) [France, 1573-1613] : ***Satires*** (1608-1613). Tableau des mœurs ou critique littéraire : une même confiance dans la nature et la liberté.

Renard (Jules) [France, 1864-1910] : ***Poil de carotte,*** récit (1894). Largement autobiographique, l'histoire d'une enfance malheureuse et sans amour.

Restif de La Bretonne (Nicolas) [France, 1734-1806] : ***le Paysan perverti,*** roman épistolaire (1775). L'auteur transpose en partie son expérience de provincial monté à Paris.

Richardson (Samuel) [Grande-Bretagne, 1689-1761] : ***Clarisse Harlowe,*** roman épistolaire (1747-48). Une apologie de la vertu bafouée que sait surtout évoquer le vice.

Rilke (Rainer Maria) [Autriche, 1875-1926] : ***Élégies de Duino,*** recueil de 10 poèmes (1933) qui marquent l'aboutissement de l'expérience vécue et le bilan esthétique du poète.

Rimbaud (Arthur) [France, 1854-1891] : ***Une saison en enfer,*** poèmes en prose (1873). Alors qu'il livre ses délires, le poète crée de nouvelles fêtes et de nouvelles langues et lance un adieu définitif à la littérature. □ ***Illuminations,*** poèmes en prose (1886). Toute la jeunesse de la poésie moderne jaillit de cris de révolte, d'aphorismes ironiques, de débordements d'images.

Robbe-Grillet (Alain) [France, 1922] : ***les Gommes,*** roman (1953). À travers une banale histoire policière, la première manifestation systématique du « nouveau roman ».

Rojas (Fernando DE) [Espagne, v. 1465-1541] : ***la Célestine,*** roman dialogué (1499). Destinée à être lue et mimée, cette évocation des amours d'un jeune homme et d'une timide jeune fille aux prises avec une entremetteuse est à la source du théâtre espagnol du Siècle d'or.

Rolland (Romain) [France, 1866-1944] : ***Jean-Christophe,*** série romanesque (1904-1912). La découverte de l'amour, de l'amitié, de la musique par un héros, symbole d'une génération qui s'abîmera dans la guerre.

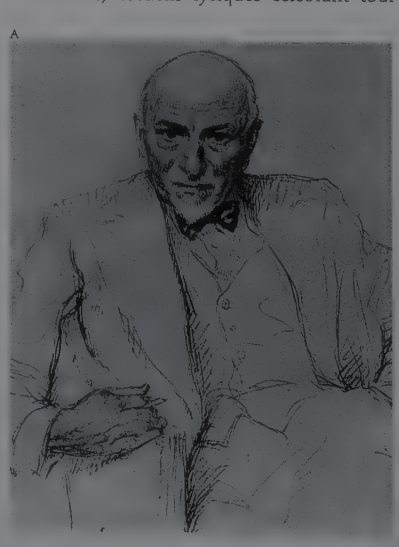
Romains (Jules) [France, 1885-1972] : ***Knock,*** pièce de théâtre (1923). Sur le principe selon lequel « tout homme bien portant est un malade qui s'ignore », cette farce fait le lien entre les médecins de Molière et les idéologies modernes.

Roman de Renart, recueil de 27 poèmes (XIIe s.-XIIIe s.) dont les héros sont des animaux, tel Renart le goupil. Une parodie des romans de chevalerie et d'amour.

Roman de la rose, poème allégorique et didactique. La première partie (v. 1235), due à Guillaume de Lorris, est un art d'aimer selon les règles de la courtoisie. La seconde (1275-1280), de Jean de Meung, est une encyclopédie des connaissances et une satire sociale.

Ronsard (Pierre DE) [France, 1524-1585] : ***les Amours,*** recueils lyriques célébrant tour

A



A - **Luigi Pirandello.**

Auteur de romans et de nouvelles de facture « vériste », il a présenté au théâtre des êtres disloqués, incapables de se recomposer logiquement. *(Dessin d'Henri de Nolhac, 1931.)*

à tour Cassandre (1552), Marie (1555-56), Hélène (1578).

Rostand (Edmond) [France, 1868-1918] : *Cyrano de Bergerac,* comédie héroïque (1897). Le héros, défiguré par un nez grotesque, se sauve du ridicule par sa bravoure, sa générosité et son humour.

Roth (Joseph) [Autriche, 1894-1939] : *la Marche de Radetzky,* roman (1932) sur le déclin de l'Empire austro-hongrois et l'effondrement d'une tentative originale d'harmonie entre les peuples et les civilisations.

Rousseau (Jean-Jacques) [France, 1712-1778] : *Julie ou la Nouvelle Héloïse,* roman épistolaire (1761). À travers les amours malheureuses de l'auteur, une dénonciation des conventions sociales et l'expression de la passion avec des accents « préromantiques ». □ *Les Confessions* (1782-1789). Le risque de l'aveu et l'invention du moi au cœur du secret de l'écriture. □ *Les Rêveries du promeneur solitaire* (1782) : les moments les plus doux du passé, les impressions présentes, le charme de la nature, fixés par l'écriture.

Roussel (Raymond) [France, 1877-1933] : *Impressions d'Afrique* (1910). L'histoire (les aventures de naufragés dans un royaume imaginaire d'Afrique) naît des associations des mots construites à partir de combinaisons phoniques. une œuvre saluée par les surréalistes et les tenants du nouveau roman.

S

Sade (le marquis DE) [France, 1740-1814] : *les Cent Vingt Journées de Sodome,* roman (composé v. 1785 et publié en 1904). Un quatuor de libertins se cloître dans un château isolé avec partenaires et victimes : un « évangile du Mal ».

Sa'di (Iran, v. 1213-1292) : *Golestān,* recueil lyrique (v. 1258). Un traité de morale et un manuel de savoir-vivre.

Sainte-Beuve (Charles-Augustin) [France, 1804-1869] : *Port-Royal,* essai (1840-1859). Un des modèles de la méthode historique appliquée à un mouvement de pensée (le jansénisme) et à ses répercussions, à propos de la vie littéraire d'une époque.

Saint-Exupéry (Antoine DE) [France, 1900-1944] : *le Petit Prince,* conte (1943). À travers le court passage d'un petit être venu d'ailleurs, les symboles des valeurs traditionnelles de l'humanisme.

Saint-John Perse (France, 1887-1975) : *Anabase,* poème en 10 chants et 2 chansons (1924). Le double mouvement d'élan et de pétrification de la conquête guerrière et de la création esthétique.

Salinger (Jerome David) [États-Unis, 1919] : *l'Attrape-Cœur,* roman (1951). La vision parodique qu'un jeune New-Yorkais a de l'univers des adultes.

Sand (George) [France, 1804-1876] : *la Mare au diable,* roman (1846). Une idylle rustique qui illustre la « douce ruralité » berrichonne. □ *François le Champi,* roman (1847-48). Le héros représente la morale vraie, positive, qu'ignorent les bourgeois des villes.

Sartre (Jean-Paul) [France, 1905-1980] : *la Nausée,* roman (1938). Pour la génération des années 40, livre de référence de l'existentialisme. □ *Huis clos,* pièce de théâtre (1944). Chacun refuse l'image que les autres se font de soi : « L'enfer, c'est les autres. »

Scarron (Paul) [France, 1610-1660] : *le Roman comique* (1651 et 1657). Savoureuse peinture de la vie de comédien de campagne.

Schiller (Friedrich VON) [Allemagne, 1759-1805] : *les Brigands,* drame (1782). La rivalité de deux frères et un défi à l'ordre social se terminent tragiquement.

Sciascia (Leonardo) [Italie, 1921-1989] : *le Jour de la chouette,* roman (1961). Une satire des oppressions sociales et politiques dont souffre la Sicile.

Scott (*sir* Walter) [Grande-Bretagne, 1771-1832] : *Ivanhoé, Quentin Durward* V. HIST. p. 848.

Seféris (Georges) [Grèce, 1900-1971] : *Mythologie,* poèmes (1935). L'union talentueuse de l'évocation des mythes anciens et des problèmes de la Grèce moderne.

Ségur (la comtesse DE) [France, d'origine russe, 1799-1874] : *les Malheurs de Sophie* (1864). Les tribulations souvent malveillantes d'une fillette révèlent à la fois la fine psychologie de l'auteur et son réalisme.

Senghor (Léopold Sédar) [Sénégal, 1906] : *Éthiopiques,* recueil poétique (1956, en français). Un retour aux sources africaines.

Sévigné (la marquise DE) [France, 1626-1696] : *Lettres.* Adressées à ses amis et à sa fille, elles forment un témoignage pittoresque sur les mœurs du temps.

Shakespeare (William) [Angleterre, 1564-1616] : *Roméo et Juliette,* drame (1594-95). À Vérone, malgré la haine qui déchire leurs deux familles, Roméo et Juliette s'aiment et se marient, mais la fatalité les entraîne dans la mort. □ *La Mégère apprivoisée,* comédie (v. 1595). Un gentilhomme de Vérone épouse une jeune fille dont les caprices ont fait fuir tous les prétendants. Grâce à une brutalité feinte, il réussit à la ramener à la raison et à s'en faire aimer. □ *Le Songe d'une nuit d'été,* comédie féerique (v. 1595). Dans une forêt de rêve, sylphes et amoureux se cherchent, se perdent et finissent par se retrouver. □ *Hamlet,* tragédie (v. 1600). Hamlet, prince danois, simule la folie pour venger son père, mais entraîne dans la mort non seulement les coupables, mais aussi le père et le frère de sa fiancée, Ophélie, qui se suicide par désespoir. Cette pièce contient le vers fameux « Être ou ne pas être ». □ *Othello,* tragédie (v. 1604). Général maure au service des chrétiens, Othello est aimé de Desdémone, qu'il étrangle dans une crise de jalousie provoquée par son lieutenant Iago. □ *Macbeth,* drame (v. 1605). Macbeth, général du roi d'Écosse, cède à l'ambition provoquée par les prophéties des sorcières : il sera roi et son compagnon Banquo engendrera des rois. □ *Le Roi Lear,* drame (v. 1605). Un roi qui a déshérité sa plus jeune fille au profit des deux aînées est payé d'ingratitude : une tragédie de l'absurde et du désir. □ *La Tempête,* comédie-féerie (v. 1611). Prospéro, duc de Milan, évincé par son frère, retrouve par ses pouvoirs magiques son duché et pardonne à ses ennemis. Une illustration du machiavélisme du bien.

Shaw (George Bernard) [Irlande, 1856-1950] : *Pygmalion,* pièce de théâtre (1913).

B

B - George Sand.

Sa vie et son œuvre évoluèrent au gré de ses attachements passionnés (Sandeau, Musset, Leroux, Chopin). Elle écrivit ainsi des romans sentimentaux, sociaux ou campagnards. *(Détail d'un portrait par A. Charpentier ; musée Carnavalet, Paris.)*

A

A - Marcel Proust.

Il est la figure dominante de l'histoire du roman français au XXe s., avec l'ensemble d'*À la recherche du temps perdu,* que précédèrent une vie mondaine et la publication d'essais et de romans.

C

D

C - William Shakespeare.

Le plus grand poète dramatique anglais. Acteur, directeur de troupe, son théâtre se caractérise par la diversité et la vigueur du style, le foisonnement des personnages, la maîtrise de la construction dramatique. *(Détail d'un portrait présumé du dramaturge ; National Portrait Gallery, Londres.)*

D - La marquise de Sévigné.

Jeune veuve, elle se consacra, en Bretagne et à Paris, à ses enfants et à la fine observation de la société précieuse et des mœurs de son temps. *(Par Mignard ; musée Carnavalet, Paris.)*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE

Satisfait d'avoir transformé une jeune fille du peuple en lady, le professeur ne voit pas qu'il en est aimé : l'aspiration à la surhumanité.

Shelley (Percy Bysshe) [Grande-Bretagne, 1792-1822] : ***Prométhée délivré,*** drame lyrique (1820). À travers la délivrance du Titan, la certitude que l'homme peut triompher du mal par l'amour et le savoir.

Shelley (Mary) [Grande-Bretagne, 1797-1851] : ***Frankenstein ou le Prométhée moderne,*** roman (1818). Un savant reconstruit un être humain, mais dépourvu de l'étincelle divine, et la nature se venge : un classique du fantastique et du roman d'épouvante.

Shimazaki Toson (Japon, 1872-1943) : ***Avant l'aube,*** roman (1929-1935), vaste fresque d'une communauté démantelée sous l'ère Meiji.

Sienkiewicz (Henryk) [Pologne, 1846-1916] : ***Quo vadis ?*** v. HIST. p. 175.

Simenon (Georges) [Belgique, 1903-1989] : ***Pietr-le-Letton,*** roman policier (1929, en français), qui marqua la création du personnage du commissaire Maigret. Dès lors, celui-ci résoudra flegmatiquement, la pipe à la bouche, les innombrables énigmes qui placent les « Maigret » parmi les best-sellers mondiaux de la littérature policière.

Simon (Claude) [France, 1913] : ***la Route des Flandres,*** roman (1960). La débâcle de 1940 vue par un homme et restituée par une écriture qui entrelace les voix éparses dans un éternel commentaire d'un épisode par l'autre.

Singer (Isaac Bashevis) [États-Unis, 1904-1991] : ***le Magicien de Lublin,*** récit (1960). L'auteur fait revivre la Pologne de son enfance sur le rythme des conteurs juifs traditionnels.

Soljenitsyne (Aleksandr Issaïevitch) [U. R. S. S., 1918] : ***Une journée d'Ivan Denissovitch,*** récit (1962). La première évocation des camps de travail soviétiques et la première campagne de revendication des libertés artistiques.

Sophocle (Grèce, v. 495-406 av. J.-C.) : ***Antigone,*** tragédie (v. 442). La fille d'Œdipe est condamnée à mort pour avoir enseveli son frère. □ ***Œdipe roi,*** tragédie (v. 425). Œdipe, meurtrier de son père, devient l'amant de sa mère, comme l'a annoncé la prophétie. □ ***Électre,*** tragédie (v. 415). Fille d'Agamemnon, assassiné, et de Clytemnestre, Électre et son frère Oreste vengent leur père.

Staël (Madame DE) [France, 1766-1817] : ***De l'Allemagne,*** essai (1810). Ce livre créa l'image d'une Allemagne mystique et prépara, par sa remise en cause de l'idéal classique, la voie au romantisme.

Steinbeck (John) [États-Unis, 1902-1968] : ***Des souris et des hommes,*** roman (1937). La misère matérielle et psychologique de deux journaliers agricoles. □ ***Les Raisins de la colère,*** roman (1939). Le périple d'une famille de pauvres paysans à travers l'Amérique de la Grande Dépression jusqu'en Californie.

Stendhal (France, 1783-1842) : ***le Rouge et le Noir,*** roman (1830). À travers l'histoire du héros, Julien Sorel, Stendhal décrit la société de la Restauration, dans laquelle l'Église et l'opportunisme carriériste (le Noir) l'emportent sur la gloire militaire (le Rouge). □ ***La Chartreuse de Parme,*** roman (1839). Les aventures de Fabrice del Dongo, jeune aristocrate épris de liberté, illustrent la conception stendhalienne de la chasse au bonheur.

Sterne (Laurence) [Grande-Bretagne, 1713-1768] : ***la Vie et les opinions de Tristram Shandy,*** roman (1759-1767). Suite de digressions et de tableaux humoristiques où la parodie apparaît comme une philosophie de l'écriture et de la vie.

Stevenson (Robert Louis BALFOUR) [Grande-Bretagne, 1850-1894] : ***l'Île au trésor,*** roman d'aventures (1883). À travers les yeux d'un enfant, la mise en perspective des désirs et déceptions des adultes. □ ***Docteur Jekyll et Mister Hyde,*** roman (1886). Ayant réussi à se dédoubler, un paisible docteur se transforme en un monstre cruel.

Strindberg (August) [Suède, 1849-1912] : ***Mademoiselle Julie,*** pièce de théâtre (1888). Ayant cédé à son valet qu'elle aime, Julie se tue : le sommet du drame naturaliste. □ ***Le Songe,*** drame symbolique (1902) : le mal de vivre et les souffrances de l'humanité.

Sue (Eugène) [France, 1804-1857] : ***les Mystères de Paris,*** roman-feuilleton (1842-43). La description des bas-fonds parisiens. Le succès du roman fit de l'auteur un homme célèbre et une haute figure du socialisme français.

Su Shi ou **Sou Che** (Chine, 1036-1101) : ***Fu de la falaise rouge,*** poème mêlé de prose, dans lequel l'auteur exprime sa joie d'être un homme malgré le temps qui passe.

Svevo (Italo) [Italie, 1861-1928] : ***la Conscience de Zeno,*** roman (1923). Une auto-analyse partagée entre l'ironie et la dérision du discours freudien.

Swift (Jonathan) [Irlande, 1667-1745] : ***les Voyages de Gulliver,*** roman (1726). Cette satire dont le héros voyage à travers des contrées imaginaires, dirigée contre la société anglaise et la civilisation de son époque, fit de l'auteur le grand écrivain du siècle classique anglais.

Synge (John Millington) [Irlande, 1871-1909] : ***Deirdre des douleurs,*** pièce de théâtre (1910). Prenant pour figure centrale une héroïne gaélique légendaire, la pièce fit scandale, car l'auteur rompait avec l'idéalisation populiste chère à l'aristocratie irlandaise.

T

Tagore (Rabindranāth) [Inde, 1861-1941] : ***l'Offrande lyrique,*** recueil de poèmes (1912) de tonalité mystique, publié en anglais et aussitôt traduit en français par André Gide.

Tasse (le) [Italie, 1544-1595] : ***la Jérusalem délivrée,*** poème épique (1581) : faits guerriers de la première croisade. Les somptueuses digressions de l'auteur sur la maison d'Este l'ont rendu célèbre.

Tchekhov (Anton Pavlovitch) [Russie, 1860-1904] : ***la Salle n° 6,*** nouvelle (1892). Un jeune médecin énergique est détruit par la bêtise et la mesquinerie. Le thème confirme la vision pessimiste de l'auteur sur la vie et l'incommunicabilité des êtres. □ ***La Mouette,*** pièce de théâtre (1896) : l'échec de trois êtres à la recherche d'un idéal qui les dépasse. □ ***La Cerisaie,*** comédie (1904). La peinture d'un monde en train de disparaître : celui des hobereaux ruinés et oisifs, inadaptés aux temps modernes.

Tchernychevski (Nikolaï Gavrilovitch) [Russie, 1828-1889] : ***Que faire ?,*** roman (1863) composé en prison et qui devint la bible de la jeunesse révolutionnaire.

Tennyson (Alfred) [Grande-Bretagne, 1809-1892] : ***Enoch Arden,*** poème (1864). Le sacrifice du marin naufragé qui s'éloigne en voyant sa femme remariée.

Thackeray (William Makepeace) [Grande-Bretagne, 1811-1863] : ***la Foire aux vanités,*** roman (1847-48). À propos des mésaventures et de la vengeance d'une pauvre orpheline, une critique des hypocrisies et des ridicules de la société anglaise.

Théocrite (Grèce, v. 300 - v. 250 av. J.-C.) : ***Idylles,*** poèmes du meilleur représentant de la poésie alexandrine.

Tirso de Molina (Espagne, v. 1583-1648) : ***le Trompeur de Séville,*** drame (publié en 1630) qui est à la source du mythe de Don Juan.

Tolkien (John Ronald Reuel) [Grande-Bretagne, 1892-1973] : ***le Seigneur des anneaux,*** roman (1954-55). La quête initiatique des héros guidés par un magicien : une saga mi-fantastique, mi-science-fiction.

Tolstoï (Léon) [Russie, 1828-1910] : ***Guerre et Paix*** v. HIST. p. 176. □ ***Anna Karenine,*** roman (1875-1877). À travers les ravages d'une passion illégitime opposés à l'image paisible d'un couple uni, la dénonciation du mensonge social et de l'illusion de l'amour.

Tomasi di Lampedusa (Giuseppe) [Italie, 1896-1957] : ***le Guépard,*** roman (1958). Le déclin d'une grande famille aristocratique sicilienne sous le Risorgimento.

Tourgueniev ou **Tourguenev** (Ivan Sergueïevitch) [Russie, 1818-1883] : ***Récits d'un chasseur,*** recueil de nouvelles (1852). Cette peinture de la vie des paysans contribua à l'abolition de l'esclavage par Alexandre II.

Tournier (Michel) [France, 1924] : ***Vendredi ou les Limbes du Pacifique,*** roman (1967) qui serait une reprise du *Robinson Crusoé* de Daniel Defoe si l'auteur n'inversait l'ordre en faisant de Vendredi le personnage principal.

Tremblay (Michel) [Canada, 1942] : ***les Belles-Sœurs,*** pièce de théâtre (1968). Une satire féroce des mœurs québécoises, écrite dans un langage populaire.

Tristan et Iseut, légende du Moyen Âge connue dans de nombreuses versions françaises et étrangères, en vers et en prose. Développée au XIIe s. par deux trouvères anglo-normands, Béroul et Thomas d'Angleterre, elle inaugura en Europe le thème de la passion fatale et de la mort comme seul lieu d'union des êtres.

Twain (Mark) [États-Unis, 1835-1910] : ***les Aventures de Tom Sawyer,*** roman (1876) dont les éléments divers (nature, mœurs, superstitions, justice) constituent un univers que l'auteur élargit dans ***les Aventures d'Huckleberry Finn,*** épopée picaresque (1884) qui décrit la quête de l'identité et de la liberté au cœur des contradictions de la culture américaine.

A

A - **Léon Tolstoï.**
Idole de la jeunesse russe, il fit de la société et de l'âme de son pays une peinture très diverse. Son œuvre est un essai d'analyse personnelle et d'ascèse à la lumière d'élans mystiques et de refus contestataires. *(Portrait par Répine ; galerie Tretiakov, Moscou.)*

B

B - **Jules Verne.**
Créateur du roman scientifique d'anticipation, il y cultiva ses fantasmes d'enfant et d'adolescent, tout en faisant preuve d'un remarquable sens prémonitoire.

U, V

Undset (Sigrid) [Norvège, 1882-1949] : *Kristin Lavransdatter,* roman historique (1920-1922), médiéval, en Norvège.

Ungaretti (Giuseppe) [Italie, 1888-1970] : *Allégresse,* recueil de poèmes (1931-1943) consacrés en partie à la guerre. Par leur style concis, ils ont contribué à faire de l'auteur le chef de file de l'hermétisme.

Urfé (Honoré D') [France, 1567-1625] : *l'Astrée,* roman pastoral (1607-1619 - 1627-28). Les analyses délicates des amours de Céladon et d'Astrée exercèrent une influence considérable sur la préciosité.

Valéry (Paul) [France, 1871-1945] : *Charmes,* recueil poétique (1922). À travers les formes poétiques et les vers les plus traditionnels, l'expression musicale et maîtrisée d'une esthétique et d'une philosophie qui culmine dans le *Cimetière marin.*

Vargas Llosa (Mario) [Pérou, 1936] : *la Ville et les Chiens,* roman (1962) qui décrit le monde de violence et d'avilissement d'un collège paramilitaire où l'auteur fut lui-même élève.

Vātsyāyana (Inde, entre le IVe et le VIIe s.) : *Kāma-sūtra,* traité des règles de l'amour écrit en sanskrit.

Vega Carpio (Félix Lope DE) [Espagne, 1562-1635] : *le Chien du jardinier,* comédie dramatique (1618). Les artifices féminins au service d'une intrigue amoureuse. □ *Fuenteovejuna,* comédie dramatique (1618) qui, à la lumière d'une révolte contre un oppresseur, célèbre avec lyrisme la vie collective.

Verhaeren (Émile) [Belgique, 1855-1916] : *Toute la Flandre,* recueil poétique (1904-1911, en français). Un hymne à la beauté des paysages du sol natal.

Verlaine (Paul) [France, 1844-1896] : *Fêtes galantes,* recueil poétique (1869) dont les accents voluptueux, tendres et délicats marquent la transition entre le Parnasse et le symbolisme. □ *Jadis et Naguère,* recueil de poèmes (1884) qui comprend l'*Art poétique,* où Verlaine développe une esthétique proche de l'impressionnisme.

Verne (Jules) [France, 1828-1905] : *Voyage au centre de la terre,* roman (1864) que les épreuves du parcours subies par un savant et son neveu apparentent à un récit initiatique. □ *Vingt Mille Lieues sous les mers,* roman (1869). Voyage « encyclopédique », découverte d'un monde inexploré, par des naufragés recueillis à bord d'un submersible par l'impénétrable capitaine Nemo. □ *Le Tour du monde en quatre-vingts jours,* roman (1873). Son titre est en fait l'enjeu d'un pari que gagne un riche Anglais. C'est autant un voyage d'aventures qu'un itinéraire pédagogique. □ *Michel Strogoff,* roman (1876). À travers les aventures d'un courrier du tsar, une approche géographique et psychologique de la Russie impériale.

Vian (Boris) [France, 1920-1959] : *l'Écume des jours,* roman (1947). Un roman d'amour où l'absurde le dispute à l'émotion, et une critique de la vogue existentialiste.

Vigny (Alfred DE) [France, 1797-1863] : *Cinq-Mars* v. HIST. p. 176. □ *Stello,* roman (1832). Le besoin de liberté du poète, victime traditionnelle de toutes les sociétés et de tous les régimes.

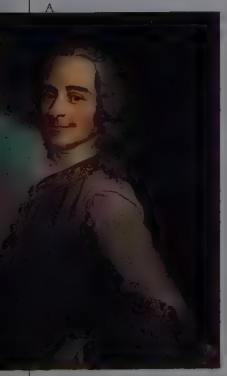
Villiers de L'Isle-Adam (Auguste DE) [France, 1838-1889] : *Contes cruels* (1883). À la limite du fantastique et marqués d'humour noir, ils trahissent l'angoisse de l'auteur et l'influence de Byron et de Poe.

Villon (François) [France, 1431 - apr. 1463] : *le Testament,* poème (1461) entrecoupé de ballades et de rondeaux. Parodie du style des notaires où le poète procède à des legs burlesques et organise ses funérailles.

Virgile (Rome, 70-19 av. J.-C.) : *les Bucoliques,* recueil de poèmes (42-39). À travers les dialogues des bergers, l'auteur proteste contre les malheurs injustifiés des paysans et revendique leur qualité d'homme. □ *Les Géorgiques,* poème didactique (39-29). Épopée, sous forme d'un éloge lyrique, des activités de l'homme aux champs. □ *L'Énéide,* poème inachevé (29) : hymne à la gloire de Rome.

Voltaire (France, 1694-1778) : *Lettres philosophiques* (1734). L'éloge du système politique anglais constitue un virulent désaveu du régime français. □ *Candide,* conte (1759). Sur le rythme d'un roman picaresque, le problème du mal physique et moral à travers une critique de Leibniz et de Rousseau.

A



A - Voltaire.

Idole d'une bourgeoisie libérale anticléricale, il fut, pour l'Europe, un prince de l'esprit et des idées philosophiques (poèmes, *Dictionnaire philosophique.*) *[Portrait par Quentin de La Tour ; château de Versailles.]*

B

B - Émile Zola.

Chef de l'école naturaliste, il appliqua à la description des faits humains et sociaux la rigueur scientifique. Ardent défenseur de Dreyfus, il excella encore dans la critique d'art et la critique littéraire.

W

Walser (Robert) [Suisse, 1878-1956] : *l'Homme à tout faire,* roman (1908). Un petit employé, au service d'un ingénieur zurichois prend le contre-pied des valeurs d'ambition et de concurrence du monde moderne.

Waltari (Mika) [Finlande, 1908-1979] : *Sinouhé l'Égyptien* v. HIST. p. 174.

Wang Shifu ou **Wang Che-fou** (Chine, 1260 ? - 1336 ?) : *le Pavillon de l'Ouest,* pièce de théâtre (début du XIVe s.). C'est une histoire d'amour et le chef-d'œuvre du genre *zaju.*

Wells (Herbert George) [Grande-Bretagne, 1866-1946] : *la Machine à explorer le temps,* roman d'anticipation (1895). À travers l'exploitation d'êtres fantastiques par d'autres, une allégorie de la lutte des classes, et le chef-d'œuvre inaugural du genre.

Whitman (Walt) [États-Unis, 1819-1892] : *Feuilles d'herbe,* recueil poétique (1855-1892). L'exaltation de la sexualité choqua, mais le lyrisme de ce recueil représente une des définitions les plus durables de la sensibilité américaine.

Wilde (Oscar) [Irlande, 1854-1900] : *le Portrait de Dorian Gray,* roman (1891). Allégorie paradoxale de l'homme vampirisé par son image et évocation ostentatoire de l'amitié masculine.

Williams (Tennessee) [États-Unis, 1911-1983] : *Un tramway nommé désir,* pièce de théâtre (1947). Les fantasmes d'une vieille fille forment une des facettes d'une œuvre consacrée aux marginaux de la société.

Wolf (Christa) [R.D.A., 1929] : *Cassandre,* récit (1983). Ce texte, accompagné d'un commentaire théorique, transpose le rôle de l'écrivain dans le domaine mythologique, grâce au personnage de la voyante troyenne.

Woolf (Virginia) [Grande-Bretagne, 1882-1941] : *Mrs. Dalloway,* roman (1925). À travers une journée à Londres d'une grande bourgeoise anglaise, l'imbrication du déroulement du temps et des mouvements de la conscience.

Wordsworth (William) [Grande-Bretagne, 1770-1850] : *les Ballades lyriques,* recueil poétique (1798). Publié avec T. S. Coleridge, il constitue le véritable manifeste du romantisme. □ *Le Prélude,* autobiographie (1805-1850) spirituelle en vers dont la modernité des considérations, notamment sur le rôle de l'imaginaire et de la mémoire, en fait un chef-d'œuvre du genre dont s'inspira Proust.

Y

Yaşar Kemal (Turquie, 1922) : *Memed le Mince,* roman (1955). L'histoire d'un hors-la-loi légendaire d'Anatolie.

Yeats (William Butler) [Irlande, 1865-1939] : *Deirdre,* tragédie (1907) inspirée par le théâtre japonais, mais qu'anime, à travers l'héroïne gaélique légendaire, le souffle de la renaissance irlandaise.

Young (Edward) [Grande-Bretagne, 1683-1765] : *Nuits,* poème philosophique (1742-1745). Le sujet (le deuil de la femme du poète) amorça le goût des ruines et la célébration fascinée de la mort qui animèrent les romantiques.

Yourcenar (Marguerite) [France et États-Unis, 1903-1987] : *Mémoires d'Hadrien* v. HIST. p. 175.

Z

Zola (Émile) [France, 1840-1902] : *Thérèse Raquin,* roman (1867). Deux amants noient un mari gêneur. Hantés par la muette accusation de la belle-mère paralysée, ils se suicident : le meilleur du naturalisme. □ *Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire,* cycle romanesque (20 vol., 1871-1893). L'exaltation des forces de la vie ou la hantise du néant animent cette vaste fresque dont chaque volume, qui illustre la théorie générale, traite un cas particulier : *la Faute de l'abbé Mouret* (1875), drame qu'engendre le parjure du vœu de chasteté d'un jeune prêtre ; *l'Assommoir* (1877) ou la déchéance d'une femme, victime de la vie parfois sordide du Paris populaire ; *Nana* (1880) ou le demi-monde des courtisanes ; *Au bonheur des dames* (1883) ou le pouvoir destructeur du capital anonyme ; *Germinal* (1885), les mineurs et la grève.

Zweig (Stefan) [Autriche, 1881-1942] : *la Confusion des sentiments,* roman (1927). Un homme renonce à sa vie de libertin pour se vouer à la science : l'éveil à l'intelligence et la passion destructrice.

BIBLIOTHÈQUES/ARCHIVES LITTÉRAIRES

LA CONSTITUTION de bibliothèques a suivi de près l'apparition de l'écrit et l'on en compte un bon nombre dès l'Antiquité : en Mésopotamie (IIIe millénaire av. J.-C.) à Babylone, Ninive ; en Égypte, à Karnak, Edfou, Thèbes, Alexandrie ; en Mysie, à Pergame ; en Italie, à Rome.

La bibliothèque la plus célèbre est celle d'Alexandrie, fondée par Ptolémée Sôtêr ; elle compta près de 700 000 volumes qui disparurent en 47 apr. J.-C. lors de l'incendie qui suivit l'entrée de César à Alexandrie.

Sont recensées ci-dessous les principales bibliothèques conservant plus particulièrement des archives littéraires.

ALLEMAGNE

Schiller-Nationalmuseum und Deutsches Literaturarchiv, à Marbach. Cet établissement, dont les origines remontent à 1903, s'est spécialisé plus particulièrement dans la littérature moderne (depuis 1750 jusqu'à l'époque contemporaine).

Deutsche Bibliothek, à Francfort-sur-le-Main. Fondée en 1947, elle reçoit le dépôt légal des ouvrages de langue allemande parus depuis mai 1945.

Nationale Forschungs-und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur, à Weimar. Ces fonds constituent un ensemble unique de musées, d'archives et de bibliothèques qui sont consacrés à la littérature des XVIIIe et XIXe s., spécialement à Goethe et à Schiller.

AUTRICHE

Nationalbibliothek à Vienne : fondée par l'empereur Maximilien Ier, elle comprend plus d'un million de volumes, plus de 27 000 manuscrits et plus de 100 000 papyrus.

BELGIQUE

Koninklijke Bibliotheek van België, à Bruxelles. Fondée en 1837 à partir des manuscrits bourguignons de Philippe le Bon, elle reçoit le dépôt légal des ouvrages parus depuis le 1er janvier 1966. Elle possède 35 000 manuscrits, 2 300 incunables, plus de 100 000 cartes ou plans.

ESPAGNE

Biblioteca nacional de España, à Madrid. Fondée en 1712 et installée en 1896 dans l'édifice construit par Francisco Jareño, elle compte 2 670 incunables, 35 000 manuscrits et plus de 3 millions de volumes.

ÉTATS-UNIS

Library of Congress, à Washington : la plus grande du monde, dépendante du Parlement américain, elle a été fondée en 1800. Dotée, comme d'autres pays, d'un système automatisé, elle peut établir un recensement quasi mondial de la production imprimée.

FRANCE

Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris : ancien arsenal, reconstruit en 1594, constitué en bibliothèque au milieu du XVIIIe s. et ouvert au public en 1797. Celle-ci compte plus de 150 000 imprimés, 15 000 manuscrits, 124 000 estampes, 12 000 titres de périodiques et les archives de la Bastille.

Bibliothèque Mazarine : ancienne bibliothèque personnelle de Mazarin, ouverte au public en 1643. Située dans l'aile gauche du palais de l'Institut, elle conserve 400 000 imprimés, 500 périodiques, 2 000 incunables et 500 manuscrits (XIe-XVIIIe s.).

Bibliothèque nationale, à Paris (B. N.) : établissement public créé en 1926, qui dépend depuis 1981 du ministère de la Culture. Son origine remonte à Charles V et plus tard François Ier y instaura le dépôt légal. D'abord itinérante, elle s'installa à Paris en 1570, et rue de Richelieu en 1721, où son fonds s'enrichit d'ouvrages confisqués sous la Révolution. La B. N. comprend 5 départements d'imprimés et 7 départements spécialisés (important fonds de manuscrits et une section orientale de plus de 200 000 documents), ainsi que des services administratifs et techniques.

Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris : bibliothèque publique et universitaire, issue de la bibliothèque de l'abbaye Sainte-Geneviève. Nationalisée en 1790, installée dans les locaux actuels en 1850, elle est rattachée aux bibliothèques universitaires de Paris en 1930. Elle possède plus de 1 200 incunables, près de 4 000 manuscrits, 30 000 estampes, un fonds de musique, le fonds Jacques-Doucet (littérature française contemporaine) et la bibliothèque nordique.

Bibliothèque Spoelberch de Lovenjoul : elle abrite la collection réunie par le vicomte Charles Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907) et léguée par lui à l'Institut de France ; elle concerne la littérature du XIXe s.

Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (aussi nommé Centre Beaubourg ou Centre Pompidou). Créé en 1971, inauguré en 1977, il regroupe plusieurs départements dont celui de la Bibliothèque publique d'information (B. P. I.) sur le monde actuel. Celle-ci dispose de moyens et d'équipements modernes constamment renouvelés (livres, périodiques, disques, diapositives, microfilms, bandes vidéo, etc.). Elle comprend aussi un laboratoire de langues, une salle de réunion et un hall de lecture.

GRANDE-BRETAGNE

British Library, à Londres. Elle est pour Londres ce qu'est la Bibliothèque nationale pour Paris. Créée en 1753, au sein du British Museum, elle abrite plus de 2 millions de volumes (collections célèbres, pamphlets politiques, legs de bibliothèques et plus de 150 000 manuscrits).

Bodleian Library, à Oxford. Fondée au XIVe s., réorganisée par sir Thomas Bodley en 1602, elle reçoit un exemplaire de chaque livre publié en Angleterre.

ITALIE

Società Dantesca Italiana, à Florence, fondée en 1888, elle abrite le fonds le plus important d'archives littéraires.

Bibliothèque Laurentienne, à Florence : elle occupe un édifice construit par Michel-Ange à partir de 1524, sur ordre du pape Clément VII. Elle abrite des manuscrits de Virgile (IVe ou Ve s.), des *pandectes* (du VIe au VIIIe s.), des manuscrits de Tacite (du VIIe ou VIIIe s.), des *Lettres* de Cicéron *ad familiares*.

Biblioteca Ambrosiana, à Milan : fondée en 1602 par le cardinal Borromée, elle contient de précieux manuscrits grecs, latins et arabes, et une collection d'autographes.

Bibliothèque Vaticane, à Rome : fondée par Nicolas V au XVe s., elle contient des manuscrits très précieux (*Codex Vaticanus,* Virgile, Térence) et de nombreux incunables.

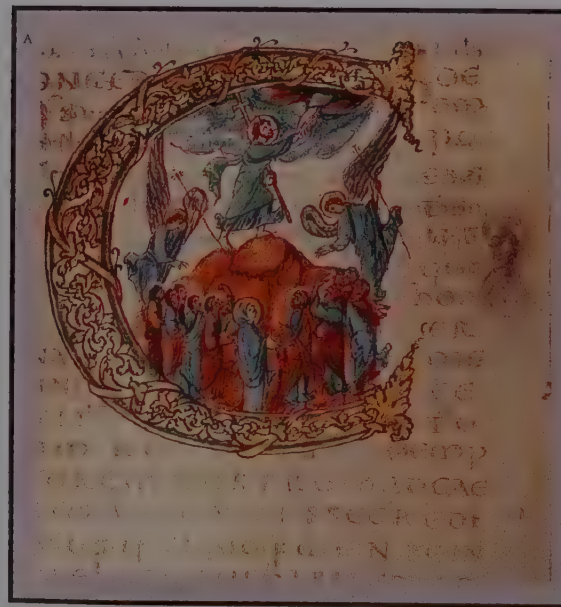
Bibliothèque du palais Brera, à Milan : fondée en 1763, ouverte au public en 1786, elle est dotée de plus de 700 000 volumes et d'une riche pinacothèque.

RUSSIE

Bibliothèque Lénine, à Moscou : fondée en 1862, elle possède tous les ouvrages parus en U. R. S. S., d'importantes collections de journaux, de cartes, de manuscrits anciens dont les plus vieux datent du VIe s., et des manuscrits des grands auteurs russes, tel Dostoïevski.

PEN-CLUB

(Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists).
Créée en 1921 par Catherine Amy Dawson Scott, avec l'appui de John Galsworthy, cette association internationale regroupe près de 20 000 écrivains répartis en centres nationaux dans plus de 80 pays, à l'exception de l'U. R. S. S. Le Pen-Club rassemble les écrivains épris de paix et de liberté en vue de défendre les valeurs de l'esprit contre le racisme et le fanatisme ; il revendique aussi l'indépendance politique et l'attachement à la libre circulation des idées et des personnes.



Enluminure.
Le mot « enluminure » désignait au Moyen Âge la peinture de manuscrits, qu'elle s'appliquât aux scènes figuratives, aux initiales ornées ou aux bordures.
L'initiale ornée, ou historiée, est une invention progressive du haut Moyen Âge, elle est célébration triomphale de paroles sacrées ou vision cristallisée d'événements bibliques.
La décadence de l'enluminure (fin du Moyen Âge) est due à l'invention de l'imprimerie, à la mise au point de la xylographie et au goût des mécènes et des artistes pour des peintures plus monumentales.
L'Ascension, initiale historiée du Sacramentaire de Drogon, Metz, IXe s. *(B.N., Paris).*

PRIX LITTÉRAIRES

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

PRIX ANNUEL, décerné par l'Académie de Stockholm, il couronne, selon le vœu exprimé par Alfred Nobel dans son testament (27 novembre 1895) « l'auteur de l'ouvrage littéraire le plus remarquable d'inspiration idéaliste ». De 1901 à 1994, il a été décerné 87 fois à 91 lauréats dont 8 femmes : Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Pearl Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine Gordimer, Toni Morrison, refusé 2 fois (par Boris Pasternak en 1958 et par J.-P. Sartre en 1964) et non attribué 7 fois (1914, 1918, 1935, 1940, 41, 42, 43).

Nombre de lauréats par pays après les attributions de 1994 :
12 : France.
11 : États-Unis.
7 : Grande-Bretagne, Suède.
6 : Allemagne (y compris R. F. A.).
5 : Italie, Espagne.
4 : U. R. S. S.
3 : Danemark, Irlande, Norvège.
2 : Chili, Grèce, Pologne, Suisse, Japon.
1 : Australie, Belgique, Colombie, Égypte, Finlande, Guatemala, Inde, Islande, Israël, Mexique, Nigeria, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Afrique du Sud, Sainte-Lucie.

Le palmarès

1901 Sully Prudhomme (Fr.).
1902 T. Mommsen (All.).
1903 B. Bjørnson (Norv.).
1904 F. Mistral (Fr.). J. Echegaray (Esp.).
1905 H. Sienkiewicz (Pol.).
1906 G. Carducci (It.).
1907 J. R. Kipling (G.-B.).
1908 R. Eucken (All.).
1909 S. Lagerlöf (Suède).
1910 P. von Heyse (All.).
1911 M. Maeterlinck (Belg.).
1912 G. Hauptmann (All.).
1913 R. Tagore (Inde).
1915 R. Rolland (Fr.).
1916 V. von Heidenstam (Suède).
1917 K. A. Gjellerup (Dan.).
H. Pontoppidan (Dan.).
1919 C. Spitteler (Suisse).
1920 K. Hamsun (Norv.).
1921 A. France (Fr.).
1922 J. Benavente (Esp.).
1923 W. B. Yeats (Irl.).
1924 W. Reymont (Pol.).
1925 G. B. Shaw (Irl.).
1926 G. Deledda (Ital.).
1927 H. Bergson (Fr.).
1928 S. Undset (Norv.).
1929 T. Mann (All.).
1930 S. Lewis (É.-U.).
1931 E. A. Karlfeldt (Suède).
1932 J. Galsworthy (G.-B.).
1933 I. A. Bounine (U.R.S.S.).
1934 L. Pirandello (Ital.).
1936 E. O'Neill (É.-U.).
1937 R. Martin du Gard (Fr.).
1938 P. S. Buck (É.-U.).
1939 F. E. Sillanpää (Finl.).
1944 J. V. Jensen (Dan.).
1945 G. Mistral (Chili).
1946 H. Hesse (Suisse).
1947 A. Gide (Fr.).
1948 T. S. Eliot (G.-B.).
1949 W. Faulkner (É.-U.).
1950 B. Russell (G.-B.).
1951 P. Lagerkvist (Suède).
1952 F. Mauriac (Fr.).
1953 W. L. S. Churchill (G.-B.).
1954 E. Hemingway (É.-U.).
1955 H. Laxness (Isl.).
1956 J. R. Jiménez (Esp.).
1957 A. Camus (Fr.).
1958 B. Pasternak (U. R. S. S.).
1959 S. Quasimodo (Ital.).
1960 Saint-John Perse (Fr.).
1961 I. Andrić (Yougoslavie).
1962 J. Steinbeck (É.-U.).
1963 G. Seféris (Grèce).
1964 J.-P. Sartre (Fr.).
1965 M. A. Cholokhov (U. R. S. S.).
1966 S. J. Agnon (Isr.) ; N. Sachs (Suède).
1967 M. A. Asturias (Guatemala).
1968 Kawabata Yasunari (Jap.).
1969 S. Beckett (Irl.).
1970 A. Soljenitsyne (U. R. S. S.).
1971 P. Neruda (Chili).
1972 H. Böll (R. F. A.).
1973 P. White (Austr.).
1974 E. Johnson (Suède).
H. Martinson (Suède).
1975 E. Montale (Ital.).
1976 S. Bellow (É.-U.).
1977 V. Aleixandre (Esp.).
1978 I. B. Singer (É.-U.).
1979 O. Elytis (Gr.).
1980 C. Miłosz (É.-U.).
1981 E. Canetti (G.-B.).
1982 G. García Marquez (Colombie).
1983 W. Golding (G.-B.).
1984 J. Seifert (Tch.).
1985 C. Simon (Fr.).
1986 W. Soyinka (Nigeria).
1987 J. Brodsky (É.-U.).
1988 N. Mahfūz (Égypte)
1989 C.J. Cela (Esp.).
1990 O. Paz (Mex.).
1991 N. Gordimer (Afr. du Sud).
1992 D. Walcott (Ste-Lucie).
1993 T. Morrison (É.-U.)
1994 Kenzaburō Oe (Jap.)

PRIX FRANÇAIS

Prix mondial Cino Del Duca. Créé en 1969 par Mme Cino Del Duca, il récompense chaque année un auteur ou un chercheur « dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne ».

Parmi les lauréats : Professeur Jean Hamburger (1979), Jorge Luis Borges (1980), Ernst Jünger (1981), Yaşar Kemal (1982), Georges Dumézil (1984), William Styron (1985), Thierry Maulnier (1986), Jorge Amado (1990), professeur Michel Jouvet (1991), Ismaïl Kadaré (1992), Robert Mallet (1993), Yves Pouliquen (1994).

Prix Goncourt. C'est le prix littéraire le plus recherché en France. Les 10 membres de l'Académie des Goncourt, créée par E. de Goncourt, par testament et officiellement constituée en 1902, le décernent, après un déjeuner traditionnel, à un roman publié dans l'année, qui s'impose par la jeunesse d'esprit et l'originalité de la forme. À partir de 1974, l'Académie a attribué également une bourse de la nouvelle, du récit historique, depuis 1980 un prix de biographie, et depuis 1985 un prix de poésie.

Lauréats du roman

1903 John-Antoine Nau.
1904 Léon Frapié.
1905 Claude Farrère.
1906 Jérôme et Jean Tharaud.
1907 Émile Moselly.
1908 Francis de Miomandre.
1909 Marius et Ary Leblond.
1910 Louis Pergaud.
1911 Alphonse de Châteaubriant.
1912 André Savignon.
1913 Marc Elder.
1914 Prix décerné en 1916.
1915 René Benjamin.
1916 Henri Barbusse, Adrien Bertrand.
1917 Henri Malherbe.
1918 Georges Duhamel.
1919 Marcel Proust.
1920 Ernest Pérochon.
1921 René Maran.
1922 Henri Béraud.
1923 Lucien Fabre.
1924 Thierry Sandre.
1925 Maurice Genevoix.
1926 Henri Deberly.
1927 Maurice Bedel.
1928 Maurice Constantin-Weyer.
1929 Marcel Arland.
1930 Henri Fauconnier.
1931 Jean Fayard.
1932 Guy Mazeline.
1933 André Malraux.
1934 Roger Vercel.
1935 Joseph Peyré.
1936 Maxence Van der Meersch.
1937 Charles Plisnier.
1938 Henri Troyat.
1939 Philippe Hériat.
1940 Décerné en juin 1946 à Francis Ambrière.
1941 Henri Pourrat.
1942 Marc Bernard.
1943 Marius Grout.
1944 Elsa Triolet.
1945 Jean-Louis Bory.
1946 Jean-Jacques Gautier.
1947 Jean-Louis Curtis.
1948 Maurice Druon.
1949 Robert Merle.
1950 Paul Colin.
1951 Julien Gracq (décline le prix).
1952 Béatrice Beck.
1953 Pierre Gascar.
1954 Simone de Beauvoir.
1955 Roger Ikor.
1956 Romain Gary.
1957 Roger Vailland.
1958 Francis Walder.
1959 André Schwarz-Bart.
1960 Vintila Horia (qui le refuse).
1961 Jean Cau.
1962 Anna Langfus.
1963 Armand Lanoux.
1964 Georges Conchon.
1965 Jacques Borel.
1966 Edmonde Charles-Roux.
1967 André Pieyre de Mandiargues.
1968 Bernard Clavel.
1969 Félicien Marceau.
1970 Michel Tournier.
1971 Jacques Laurent.
1972 Jean Carrière.
1973 Jacques Chessex (de nationalité suisse).
1974 Pascal Lainé.
1975 Émile Ajar.
1976 Patrick Grainville.
1977 Didier Decoin.
1978 Patrick Modiano.
1979 Antonine Maillet.
1980 Yves Navarre.
1981 Lucien Bodard.
1982 Dominique Fernandez.
1983 Frédérick Tristan.
1984 Marguerite Duras.
1985 Yann Queffelec.
1986 Michel Host.
1987 Tahar Ben Jelloun.
1988 Érik Orsenna.
1989 Jean Vautrin.
1990 Jean Rouaud.
1991 Pierre Combescot.
1992 Patrick Chamoiseau.
1993 Amin Maalouf.
1994 Didier Van Cauwelaert.

Prix Théophraste Renaudot. Créé en 1925 et décerné chaque année, le même jour que le Goncourt, il récompense un ouvrage en prose combinant talent et originalité.

Parmi les lauréats : Marcel Aymé (1929), L.-F. Céline (1932), Louis Aragon (1936), Henri Bosco (1945), Louis Guilloux (1949), Michel Butor (1957), Yambo Ouologuem (1968), Annie Ernaux (1984), Raphaëlle Billetdoux (1985), Philippe Doumenc (1989), Jean Colombier (1990), Dan Franck (1991), François Weyergans (1992), Nicolas Bréhal (1993), Guillaume Le Touze (1994).

Prix Femina. Destiné à récompenser chaque année la meilleure œuvre française, en prose ou en poésie, de l'année, ce prix a été fondé en 1904 par les revues *Femina* et *Vie heureuse.* En 1985, a été créé un prix Femina étranger.

PRIX LITTÉRAIRES

Parmi les lauréats du prix Femina français : Romain Rolland (1905), Roland Dorgelès (1919), Jacques de Lacretelle (1922), Joseph Delteil (1925), Georges Bernanos (1929), Saint-Exupéry (1931), Gabrielle Roy (1947), Zoé Oldenbourg (1953), Robert Pinget (1965), Marguerite Yourcenar (1968), Jorge Semprun (1969), Anne Hébert (1982), Hector Biancotti (1985), Alexandre Jardin (1988), Sylvie Germain (1989), Pierrette Fleutiaux (1990), Paula Jacques (1991), Anne-Marie Garrat (1992), Marc Lambron (1993), Olivier Rolin (1994).

Parmi les lauréats du prix Fémina étranger : Torgny Lindgren (1986), Amos Oz (1988), Alison Lurie (1989), Vergilio Ferreira (1990), David Malouf (1991), Julian Barnes (1992), Ian McEwan (1993), Rose Tremain (1994).

Prix Médicis. Créé en 1958 et remis chaque année le même jour que le Femina, il est attribué à l'auteur dont l'œuvre, publiée dans l'année, apporte un ton et un style nouveaux. Depuis 1970, le prix couronne également l'œuvre d'un écrivain étranger ainsi qu'un essai, depuis 1985.

Parmi les lauréats du prix Médicis français : Claude Ollier (1958), Philippe Sollers (1961), Monique Wittig (1964), Marie-Claire Blais (1966), Claude Simon (1967), Elie Wiesel (1968), Hélène Cixous (1969), Maurice Clavel (1972), Tony Duvert (1973), Dominique Fernandez (1974), Georges Perec (1978), Jean Echenoz (1983), Bernard-Henri Lévy (1984), Christiane Rochefort (1988), Serge Doubrovsky (1989), Jean-Noël Pancrazi (1990), Yves Simon (1991), Michel Rio (1992), Emmanuèle Bernheim (1993), Yves Berger (1994).

Parmi les lauréats du prix Médicis étranger : Luigi Malerba (1970), Milan Kundera (1973), Julio Cortázar (1974), Doris Lessing (1976), Alejo Carpentier (1979), André Brink (1980), Umberto Eco (1982), Elsa Morante (1984), John Hawkes (1986), Antonio Tabucchi (1987), Thomas Bernhard (1988), Alvaro Mutis (1989), Amitav Ghosh (1990), Pietro Citati (1991), Louis Begley (1992), Paul Auster (1993), Robert Schneider (1994).

Parmi les lauréats du prix Médicis essai : Michel Serres (1985), Julian Barnes (1986), Giovanni Macchia (1988), Václav Jamek (1989), René Girard (1990), Alain Etchegoyen (1991), Luc Ferry (1992), Michel Onfray (1993), Jérôme Garcin (1994).

Grand Prix du roman de l'Académie française. Destiné à récompenser chaque année un jeune prosateur pour une œuvre d'imagination, d'inspiration élevée, ce prix a été fondé en 1915 par l'Académie française.

Parmi les lauréats : Pierre Benoit (1919), Francis Carco (1922), François Mauriac (1926), Joseph Kessel (1927), Henri Pourrat (1931), Jacques Chardonne (1932), Georges Bernanos (1936), Saint-Exupéry (1939), Jean Orieux (1946), Michel de Saint-Pierre (1955), Jacques de Bourbon-Busset (1957), Henri Queffélec (1958), Michel Mohrt (1962), François Nourissier (1966), Michel Tournier (1967), Albert Cohen (1968), Bertrand Poirot-Delpech (1970), Jean d'Ormesson (1971), Patrick Modiano (1972), Michel Déon (1973), Pierre Schoendoerffer (1976), Vladimir Volkoff (1982), Pierre-Jean Remy (1986), Geneviève Dormann (1989), Paule Constant (1990), François Sureau (1991), Franz-Olivier Giesbert (1992), Philippe Beaussant (1993), Frédéric Vitoux (1994).

Prix Interallié. Destiné à récompenser de préférence le roman d'un journaliste, ce prix, décerné chaque année, a été fondé en 1930 par des journalistes au Cercle Interallié.

Parmi les lauréats : André Malraux (1930), Paul Nizan (1938), Roger Vailland (1945), Pierre Daninos (1947), Jacques Perret (1951), Jean Dutourd (1952), Félicien Marceau (1955), Antoine Blondin (1959), René Fallet (1964), Alain Bosquet (1965), Michel Déon (1970), Lucien Bodard (1973), Jean-Marie Rouart (1977), Christine Arnothy (1980), Serge Lentz (1985), Philippe Labro (1986), Sébastien Japrisot (1991), Dominique Bona (1992), Jean-Pierre Dufreigne (1993), Marc Trillard (1994).

Grand Prix de la Francophonie. Créé en 1986 sur l'initiative du gouvernement canadien, ce prix est décerné chaque année par l'Académie française.

Parmi les lauréats : Georges Schéhadé (1986), Jacques Rabemananjara (1988), Hubert Reeves (1989), Albert Cossery (1990), cardinal Suenens (1991), Nguyên Khac Viên (1992), Henri Lopes (1993), Mohammed Dib (1994).

PRIX ÉTRANGERS

Allemagne : prix Georg Büchner. Fondé en 1923 par l'Académie de langue et de poésie de Darmstadt et d'abord décerné à un artiste ou à un écrivain, ce prix annuel est depuis 1951 exclusivement littéraire.

Parmi les lauréats : Gottfried Benn (1951), Erich Kästner (1957), Max Frisch (1958), Paul Celan (1960), Ingeborg Bachmann (1964), Günter Grass (1965), Wolfgang Hildesheimer (1966), Heinrich Böll (1967), Golo Mann (1968), Thomas Bernhard (1970), Uwe Johnson (1971), Elias Canetti (1972), Peter Handke (1973), Hermann Lenz (1978), Christa Wolf (1980), Martin Walser (1981), Peter Weiss (1982), Heiner Müller (1985), Friedrich Dürrenmatt (1986), Botho Strauss (1989), Tankred Dorst (1990), Wolf Biermann (1991), George Tabori (1992), Peter Rühmkorf (1993), Adolf Muschg (1994).

Belgique : prix Victor Rossel. Ainsi nommé en mémoire du fils du fondateur du quotidien bruxellois *le Soir,* ce prix, créé en 1938, récompense un écrivain belge (de langue française) pour un roman ou un recueil de nouvelles.

Parmi les lauréats : Maurice Carême (1947), Daniel Gilles (1951), Albert Ayguesparse (1952), Maud Frère (1962), Charles Bertin (1963), Pierre Mertens (1970), Georges Thines (1973), Gaston Compère (1978), Jean Muno (1979), Jacques Crickillon (1980), François Weyergans (1981), René Swennen (1987), Jean-Claude Bologne (1989), Philippe Blasband (1990), Anne François (1991), Jean-Luc Outers (1992), Nicole Malinconi (1993), Bosquet de Thoran (1994).

Canada : prix du Gouverneur général. Décerné depuis 1959 par le Conseil des arts, ce prix récompense les auteurs des meilleurs livres de langue française et de langue anglaise dans les catégories : romans et nouvelles, poésie, théâtre, études et essais.

Parmi les lauréats du palmarès du roman et de la nouvelle : Hugh MacLennan (1959), Yves Thériault, Malcolm Lowry (1961), Jacques Ferron (1962), Hugh Garner (1963), Gérard Bessette (1965), Claire Martin, Margaret Laurence (1966), Jacques Godbout (1967), Marie-Claire Blais (1968), Mordecai Richler (1971), Antonine Maillet (1972), Réjean Ducharme (1973), Anne Hébert (1975), Gabrielle Roy (1977), Alice Munro (1978), Jacques Brault (1984), Margaret Atwood (1985), Yvon Rivard (1986), Gilles Archambault (1987), Jacques Folch-Ribas (1988), Louis Hamelin et Paul Quarrington (1989), Nino Ricci et Gérald Tougas (1990), Rohinton Mistry et André Brochu (1991), Michael Ondaatje et Anne Hébert (1992), Nancy Huston et Carol Shields (1993), Robert Lalonde et Rudy Wiebe (1994).

Espagne : prix Nadal. Équivalent du Goncourt français, ce prix, fondé en 1944 sous le patronage des éditions Destino de Barcelone, couronne chaque année un roman ou des nouvelles inédites de langue espagnole.

Parmi les lauréats : Carmen Laforet (1944), José María Gironella (1946), Miguel Delibes (1947), Sebastián Juan Arbó (1948), Elena Quiroga (1950), Luis Romero (1951), Rafael Sánchez Ferlosio (1955), Carmen Martín Gaite (1957), Ana Mariá Matute (1959), Manuel Mejía Vallejo (1963), Alvaro Cunqueiro (1968), Francisco Umbral (1975), Carlos Rojas (1979), Fernando Arrabal (1982), Juan José Saer (1987), Juan Pedro Aparicio (1988), Juan José Millás García (1989), Alfredo Conde (1990), Alejandro Gándara (1991), Rafael Argullol (1992), Rosa Regas (1993).

États-Unis : prix Pulitzer. Au nombre d'une vingtaine, institués par Joseph Pulitzer, ils sont décernés chaque année, depuis 1917, à des journalistes et à des écrivains par le Conseil de l'université Columbia pour leurs reportage, roman, pièce, poésie, essai, biographie, etc.

Parmi les lauréats du palmarès du roman : Edith Wharton (1921), Willa Cather (1923), Margaret Wilson (1924), Sinclair Lewis, Arrowsmith (qui le refuse) [1926], Louis Bromfield (1927), Thornton Wilder (1928), Pearl S. Buck (1932), Margaret Mitchell (1937), John Steinbeck (1940), Upton Sinclair (1943), John Hersey (1945), Robert Penn Warren (1947), James A. Michener (1948), James Gould Cozzens (1949), Ernest Hemingway (1953), William Faulkner (couronné en 1955, 1963), James Agee (1958), Katherine Anne Porter (1966), Bernard Malamud (1967), William Styron (1968), Eudora Welty (1973), Saul Bellow (1976), John Cheever (1979), Norman Mailer (1980), John Updike (1982 et 1991), Alison Lurie (1985), Toni Morrison (1988), Anne Tyler (1989), Oscar Hijuelos (1990), Jane Smiley (1992), Robert O. Butler (1993), E. Annie Proulx (1994).

Parmi les lauréats du palmarès du théâtre : Eugene O'Neill (couronné en 1920, 1922, 1928, 1957), Sidney Howard (1925), Elmer Rice (1929), Marc Connelly (1930), Thornton Wilder (couronné en 1938, 1943), William Saroyan (1940), Tennessee Williams (couronné en 1948, 1955), Arthur Miller (1949), Edward Albee (couronné en 1967, 1975, 1994), Sam Shepard (1979), David Mamet (1984), August Wilson (1987 et 1990), Neil Simon (1991), Robert Shenkkan (1992), Tony Kushner (1993).

Grande-Bretagne : Booker Prize. Fondé en 1969, ce prix, qui est décerné à l'auteur du meilleur roman en langue anglaise de l'année, est administré par la National Book League.

Parmi les lauréats : V. S. Naipaul (1971), John Berger (1972), Nadine Gordimer, Stanley Middleton (1974), Paul Scott (1977), Iris Murdoch (1978), William Golding (1980), Salman Rushdie (1981), Thomas Keneally (1982), J. M. Coetzee (1983), Anita Brookner (1984), Kingsley Amis (1986), Antonia

BEST-SELLERS

S. Byatt (1990), Ben Okri (1991), Michael Ondaatje et Barry Unsworth (1992), Roddy Doyle (1993), James Kelman (1994).

Italie : prix Strega. Fondé en 1947 par Goffredo et Maria Bellonci, ce prix, décerné par un jury composé des principaux écrivains italiens, couronne chaque année un roman ou un recueil de nouvelles.

Parmi les lauréats : Cesare Pavese (1950), Alberto Moravia (1952), Mario Soldati (1954), Elsa Morante (1957), Dino Buzzati (1958), Carlo Cassola (1960), Anna Maria Ortese (1967), Guido Piovene (1970), Tommaso Landolfi (1975), Primo Levi (1979), Umberto Eco (1981), Goffredo Parise (1982), Maria Bellonci (1986), Stanislao Nievo (1987), Gesualdo Bufalino (1988), Giuseppe Pontiggia (1989), Sebastiano Vassalli (1990), Paolo Volponi (1991), Vincenzo Consolo (1992), Domenico Rea (1993), Giorgion Montefoschi (1994).

Italie : prix Viareggio. Fondé en 1929 par Leonida Repaci, Alberto Colantuoni et Carlo Salsa, ce prix, qui marque une nette prédilection pour les œuvres engagées, couronne un roman (depuis 1930), un recueil de poèmes (depuis 1948) et un essai (depuis 1949). En 1967, il s'est doublé d'un prix international qui récompense un écrivain étranger pour l'ensemble de son œuvre.

Parmi les lauréats : Achille Campanile (1933), Ricardo Bacchelli (1936), Maria Bellonci (1939), Umberto Saba (1946), Antonio Gramsci (1947), Elsa Morante (1948), Domenico Rea (1951), Anna Banti (1952), Carlo Emilio Gadda, Anna Maria Ortese (1953), Vasco Pratolini (1955), Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Pier Paolo Pasolini (1957), Salvatore Quasimodo, Tommaso Landolfi (1958), Alberto Moravia (1961), Giorgio Bassani (1962), Goffredo Parise (1965), Libero Bigiaretti (1968), Pietro Citati (1970), Romano Bilenchi (1972), Mario Praz (1973), Sergio Solmi (1976), Mario Luzi (1978), Giorgio Manganelli (1979), Enzo Siciliano (1981), Primo Levi, Vittorio Sereni (1982), Bruno Gentili (1984), Manlio Cancogni (1985), Mario Spinella (1987), Rosetta Loy (1988), Luisa Adorno (1990), Antonio Debenedetti (1991), Luigi Malerba (1992), Alessandro Baricco (1993), Antonio Tabucchi (1994).

Suisse : prix Gottfried Keller. Créé en 1921 par Martin Bodmer, ce prix est décerné, tous les deux ou trois ans, par la Fondation Bodmer. Il récompense pour l'ensemble de son œuvre un écrivain ayant un rapport avec la Suisse ou avec Gottfried Keller.

Parmi les lauréats : Hans-Urs von Balthasar (1975), Elias Canetti (1977), Max Wehrli (1979), Philippe Jaccottet (1981), Hermann Lenz (1983), Herbert Lüthi (1985), Jacques Mercanton (1989), Erika Burkart (1992), Gerhard Meier (1994).

Europe : prix littéraires. Institué en 1990 par la C.E.E., le prix littéraire européen est destiné à récompenser chaque année un écrivain qui a contribué de façon marquante, par son ouvrage publié au cours des trois années précédant l'attribution du prix, à la littérature européenne contemporaine. Un prix européen de traduction, instauré la même année, couronne une traduction exceptionnelle d'un ouvrage important de littérature européenne.

Lauréats : Jean Échenoz (Fr., 1990), Mario Luzi (Ital., 1991), Manuel Vázquez Montalbán (Esp., 1992), Cees Nooteboom (Pays-Bas, 1993), Juan Marsé (Esp., 1994).

LIVRES À SUCCÈS

LA NOTION de livre à fort tirage et à grand succès est une notion tout à fait relative. Elle dépend de données démographiques, linguistiques (avantage du domaine anglophone), culturelles (taux d'alphabétisation d'un pays), économiques (niveau de vie), qui permettent l'apparition d'un marché de masse, et elle évolue avec elles.

La nature des livres à succès a beaucoup évolué depuis le début du XIXe s. Jusqu'à cette date, la littérature de colportage (les almanachs) domine. Dans le dernier tiers du XIXe s., les best-sellers sont des livres qui traitent de problèmes sociaux et plus particulièrement des livres écrits par des femmes, anglaises ou américaines. Le profil du best-seller, jusqu'en 1914, est donné par le roman historique « romancé » (Anthony Hope Hawkins : *le Prisonnier de Zenda,* 1894). Le courant historique est relayé par le roman familial et bien-pensant (Gene Stratton Porter [1868-1924]). Le phénomène du best-seller s'est amplifié avec l'apparition du livre de poche et a pris un inquiétant tournant avec sa fabrication programmée, à partir d'une trame romanesque éprouvée (*Scarlett,* suite d'*Autant en emporte le vent,* par A. Ripley, 1991). Des livres d'actualité, des Mémoires, des ouvrages pratiques et de référence comptent aussi parmi les plus fortes ventes.

- Religion : la Bible, *la Vérité qui mène à la vie éternelle* (Témoins de Jéhovah).
- Politique : les œuvres de Karl Marx, et notamment *le Capital ;* les œuvres de Mao Zedong, et notamment *le Petit Livre rouge ;* les œuvres de Lénine et de Staline ; *Mein Kampf,* de Hitler (à cause de sa diffusion sous le IIIe Reich).
- Romans : *la Case de l'oncle Tom,* de Harriet Beecher-Stowe (le premier roman américain à dépasser le million d'exemplaires) ; *Autant en emporte le vent,* de M. Mitchell (É.-U.) ; *l'Amant de lady Chatterley,* de D. H. Lawrence (G.-B.) ; *Love Story,* de E. Segal (É.-U.) ; *la Vallée des poupées,* de J. Susan (É.-U.).
- Romans policiers : la série des *Sherlock Holmes,* de Conan Doyle (G.-B.) ; les romans de E. S. Gardner (É.-U.) ; les romans d'A. Christie (G.-B.) ; la série des *Maigret,* de G. Simenon (Belg.) ; la série des *San Antonio,* de F. Dard (Fr.) ; la série des *S. A. S.* de G. de Villiers (Fr.).
- Romans populaires : les romans de Delly (Fr.) ; la série des *Don Camillo,* de G. Guareschi (Ital.) ; les romans de B. Cartland (G.-B.) ; les romans de Guy des Cars (Fr.).
- Ouvrages de référence : *le Livre Guinness des records ; le Petit Larousse illustré.*

N. B. Il est impossible d'établir un classement incontestable des best-sellers mondiaux, car les chiffres de tirage ou bien ne sont pas communiqués, ou bien ne sont pas fiables, ou bien sont impossibles à établir (la Bible).

A

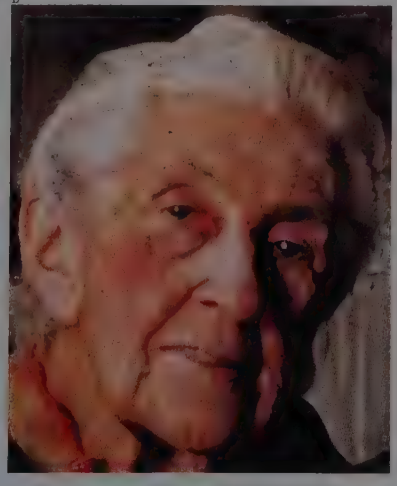
A - **Barbara Cartland.**

Auteur de plus de 300 romans sentimentaux, traduits en 17 langues, elle est l'écrivain vivant le plus lu dans le monde.

RECORDS

- Document imprimé le plus ancien : un rouleau imprimé datant de l'an 704, découvert en Corée.
- Livre imprimé le plus ancien : la Bible, publiée vers 1455 par Gutenberg.
- Le livre le plus vendu : la Bible.
- Le livre le plus grand : édité à Denver (É.-U.) : 2,75 m × 3,97 m ; plus de 252 kg.
- Le roman le plus long : Jules Romains (Fr.) : *les Hommes de bonne volonté* (27 volumes).
- La missive la plus brève : Victor Hugo (Fr.) à son éditeur, au sujet des *Misérables* : « ? ». Réponse de l'éditeur : « ! ».
- L'écrivain le plus prolifique : Lope de Vega (Esp.) : auteur de plus de 1 800 comédies, 400 pièces religieuses, poèmes.

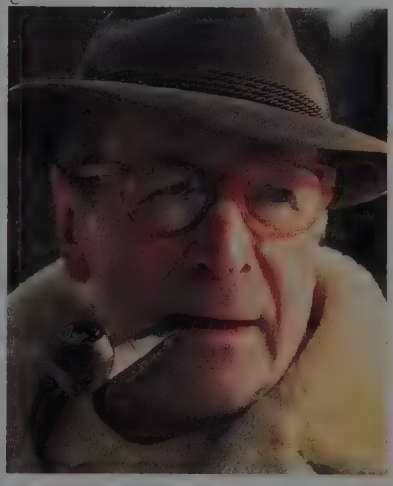
B



B - **Agatha Christie.**

Mariée au colonel Christie, puis à l'archéologue Mallowan, elle poursuivit la tradition du roman à énigme de Conan Doyle et créa les personnages d'Hercule Poirot et de Miss Marple.

C



C - **Georges Simenon.**

Ancien journaliste, il rénova le genre du roman policier par la vérité humaine et la pénétration psychologique inhérentes à sa principale création : le célèbre commissaire Maigret.

CLASSICISME EN LITTÉRATURE

SOURCES

Élevé en norme par l'institution scolaire française et présenté comme la perfection et le critère absolu de l'expression littéraire, le classicisme s'est en réalité dégagé comme notion et comme époque au cours de deux crises de la conscience esthétique. Au XVIIIe s., où l'on s'efforce d'exprimer une sensibilité nouvelle dans des formes héritées de Molière et de Racine, que l'on considère à la fois comme des modèles et comme inimitables (*le Siècle de Louis XIV,* de Voltaire) ; et au début du XIXe s., lorsque les romantiques rejettent règles et principes du XVIIe s. au nom d'un idéal de liberté, de nouveauté (*Préface de « Cromwell »,* de Hugo) et de sincérité (*Racine et Shakespeare,* de Stendhal).

PIONNIERS

Le classicisme a été préparé par des écrivains comme Malherbe (1555-1628) et Guez de Balzac (1595-1654) qui réagissent contre le pédantisme de la Pléiade, les excès du baroque, les influences espagnole et italienne, et par des théoriciens comme Jean Chapelain (1595-1674) ou l'abbé d'Aubignac (1604-1676) qui cherchent à définir les règles du bon et du mauvais « goût ».

A - **Boileau-Despréaux**
(Portrait par J.-B. Santerre, 1698. *Musée des Beaux-Arts, Lyon.*)

Mêlé aux grandes « affaires » qui remuent la Cour et la Ville, Nicolas Boileau est intervenu dans toutes les questions de morale, de création et de religion de son temps. Ses *Satires* (1666-1705) lui attirent des haines nombreuses. Remarqué par la Cour, il compose à partir de 1669 ses *Épîtres,* puis en 1674 son *Art poétique* qui définit l'idéal littéraire du classicisme et qu'il illustre par son épopée parodique, *le Lutrin* (1674-1683). Nommé historiographe du roi en 1677, il entre à l'Académie en 1684 et devient le chef du parti des Anciens dans la *Querelle des Anciens et des Modernes.* Son engagement dans la bataille janséniste lui vaudra cependant la défaveur de Louis XIV.

BOILEAU, THÉORICIEN DU CLASSICISME

DOCTRINE

Le classicisme est incarné par la génération de 1660-1680 (apogée du règne de Louis XIV) : La Fontaine (1621-1695), Molière (1622-1673), Bossuet (1627-1704), Boileau (1636-1711), Racine (1639-1699). Il rassemble non pas les partisans d'une école groupés autour d'un manifeste mais des écrivains unis par une communauté de goûts. Cette dernière s'exprime dans quelques grands principes qui fixent les caractères généraux du classicisme et dont Boileau se fait l'écho dans son *Art poétique* en 1674.

La distinction des genres. C'est un des principes majeurs du classicisme. Les grands genres sont l'épopée, la tragédie, la comédie, et les petits genres : l'idylle, l'élégie, l'ode, le sonnet, l'épigramme, le rondeau, la ballade, le madrigal, la satire, le vaudeville. Cette distinction est fondée sur une double classification qui remonte à Aristote. D'abord une classification formelle : la poésie étant imitation du monde, la distinction des genres est fonction de la nature de cette imitation. Ensuite une hiérarchie des sentiments, l'épopée provoquant l'admiration de la grandeur morale, la tragédie la terreur et la pitié, la comédie la dérision des vices. L'écrivain classique doit respecter les formes d'organisation propres à chaque genre. Il ne doit pas mêler le noble et le léger, moins encore le noble et le trivial.

La raison. La raison doit discipliner les excès de l'imagination et de la sensibilité. Universelle, c'est d'elle que découlent toutes les règles, et c'est elle qui « engage » l'écrivain à se soumettre à ces règles.

L'imitation de la nature et la vraisemblance. Pour satisfaire l'« honnête homme », il faut être soucieux de la vérité et du naturel, et inversement se détourner du singulier et de l'exceptionnel. « Lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature » (*la Critique de l'École des femmes,* Molière). Mais il ne s'agit pas de copier servilement la nature. L'écrivain classique tient compte des habitudes intellectuelles et sociales de son public : il lui livre non pas le vrai, parfois difficile à comprendre et à admettre, mais le vraisemblable.

Les bienséances. Être bienséant, c'est être en conformité avec les conventions d'un genre, le caractère d'un personnage, les particularités d'une situation (bienséances « internes »), les capacités de compréhension ou la sensibilité d'un public (bienséances « externes »).

L'imitation des Anciens. « On s'égare en voulant tenir d'autres chemins » (La Fontaine). Les auteurs grecs et latins servent de modèles, parce qu'ils ont su d'emblée trouver la vérité de l'homme universel et intemporel. La référence aux Anciens est ainsi moins une affaire de style que de stylisation.

ŒUVRES

1661 La Fontaine : *Élégie aux nymphes de Vaux.*
1662 Molière : *l'École des femmes.*
Bossuet : *Sermon sur la mort.*
1663 Molière : *l'Impromptu de Versailles ; la Critique de l'École des femmes.*
1664 Molière : première représentation du *Tartuffe.*
1665 La Rochefoucauld : *Maximes.*
Molière : *Dom Juan.*
La Fontaine : *Contes.*
Premier numéro à Paris du *Journal des savants.*
1666 Molière : *le Misanthrope.*
Boileau : *Satires I* à *VII.*
1667 Racine : *Andromaque.*
Bossuet : *Oraison funèbre d'Anne d'Autriche.*
1668 Molière : *l'Avare.*
La Fontaine : *Fables* (livres I à VI).
Boileau : *Satires VIII* et *IX.*
1669 Racine : *Britannicus.*
Molière : *le Tartuffe* (version définitive).
Bossuet : *Oraison funèbre d'Henriette de France.*
1670 Racine : *Bérénice.*
Pascal : publication des *Pensées.*
Molière : *le Bourgeois gentilhomme.*
1671 Début de la correspondance de Mme de Sévigné avec sa fille.
Molière : *les Fourberies de Scapin.*
1672 Racine : *Bajazet.*
Molière : *les Femmes savantes.*
1673 Racine : *Mithridate.*
Molière : *le Malade imaginaire.*
1674 Racine : *Iphigénie en Aulide.*
Boileau : *l'Art poétique.*
1677 Racine : *Phèdre.*
1678 Mme de La Fayette : *la Princesse de Clèves.*

LA TRAGÉDIE CLASSIQUE

Les règles fondamentales de la tragédie au XVIIe s. reposent sur les unités d'*action,* de *temps* et de *lieu.* Esquissées avant l'apparition des grandes œuvres classiques par l'abbé d'Aubignac (*la Pratique du théâtre,* 1657) qui se fonde sur la *Poétique* d'Aristote, elles sont appliquées par Mairet (*Sophonisbe,* 1634) et s'imposent après la querelle du *Cid,* avec *les Sentiments de l'Académie sur le Cid* (1638), écrits par Chapelain. Elles ont été résumées par Boileau dans *l'Art poétique* (III, 43-46) : « Mais nous, que la raison à ses règles engage, / Nous voulons qu'avec art l'action se ménage ; / Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli ». Elles eurent force de loi jusqu'à la contestation romantique.

B - **Sarah Bernhardt**
avec Marguerite Moreno au théâtre Sarah-Bernhardt dans *Athalie* de Racine.

ROMANTISME EN LITTÉRATURE

SOURCES

PLUS ENCORE qu'un mouvement littéraire, le romantisme est un état de la sensibilité européenne à la fin du XVIIIe s. et au début du XIXe s. Il s'est d'abord manifesté en Angleterre et en Allemagne, un peu plus tard en France, dans les pays du Sud et en Scandinavie. C'est à l'origine un mouvement proprement révolutionnaire qui adopte les idées politiques et philosophiques élaborées par le siècle des Lumières : libre expression de la sensibilité et affirmation des droits de l'individu. Il est d'abord révolutionnaire avec son temps (la première génération anglaise célèbre la Révolution française) ; il l'est ensuite contre son temps (les revendications françaises pour la liberté des peuples s'achèvent en conquête impériale et impérialiste). Mais, le romantisme, au-delà de son opposition à l'esthétique classique, veut révéler la part de l'homme occultée par les conventions esthétiques et sociales.

CONCEPTS

LE ROMANTISME se caractérise par son opposition au classicisme antique, païen et méridional. Il puise son inspiration dans les poèmes d'Ossian, le théâtre de Shakespeare, les romans de l'Anglais Richardson (*Clarisse Harlowe,* 1747). L'imagination est célébrée, la raison remplacée par l'émotion et le sentiment. L'esprit romantique se fonde sur la découverte de la subjectivité, ce qui entraîne une floraison de genres autobiographiques (journaux intimes, Mémoires) dans la première moitié du siècle. Le romantique prône le culte du « moi », analyse les diverses facettes de sa personnalité, dont il cherche à conquérir l'unité (*El Desdichado,* poème des *Chimères* de Nerval). Trouble, mélancolie et passion sont ses maîtres-mots. Cherchant l'évasion dans le rêve, dans l'exotisme (l'Orient) ou le passé (le Moyen Âge chrétien), il exalte le goût du mystère et du fantastique.

En Grande-Bretagne, la poésie de W. Wordsworth (1770-1850) et Coleridge (1772-1834), R. Southey (1774-1843), Byron (1788-1824), P. B. Shelley (1792-1822) et Keats (1795-1821) s'ouvrent à l'imagination, tandis que W. Scott (1771-1832) oriente de façon déterminante le roman historique. Quant à Mary Godwin, épouse de Shelley, elle célèbre à la fois les droits de l'homme, en exaltant la Révolution française, et ceux de la femme, et ouvre une voie nouvelle au roman noir et philosophique avec *Frankenstein ou le Prométhée moderne* (1818).

Héritier du *Sturm und Drang* (le sentiment et la nature contre la raison et l'inauthentique), le romantisme allemand prend forme avec Goethe (1749-1832), Hölderlin (1770-1843) et Novalis (1772-1801). Le retour aux sources nationales et le fantastique sont les deux thèmes exploités par Hoffmann (1776-1822), Brentano (1778-1842), A. von Arnim (1781-1831), Chamisso (1781-1838).

Victimes du fameux « mal du siècle », les écrivains français se réclament de Mme de Staël et de Chateaubriand. Mme de Staël a rassemblé sous l'Empire, dans son château de Coppet, une société intellectuelle et cosmopolite. Son essai *De l'Allemagne* (1810) a établi une triple opposition : entre littératures romantiques du Nord et littératures classiques du Midi ; entre la France conquérante et une Europe libérale et philosophe ; entre le « génie du christianisme » et l'enthousiasme mystique du protestantisme. Chateaubriand, lui, a su le premier exprimer le « vague » des passions. Le mouvement s'organise, vers 1820, autour de Victor Hugo (1802-1885) qui définit la fonction du poète et attribue une mission nationale et sociale à la littérature. La nouvelle esthétique s'impose en poésie avec Lamartine (1790-1869), A. de Vigny (1797-1863), Gérard de Nerval (1808-1855), Musset (1810-1857). Au théâtre, la célèbre bataille d'*Hernani,* en 1830, marque la victoire des romantiques sur les classiques (abandon de la règle des trois unités, fusion des temps et des genres, sujets modernes). Le roman trouve une expression éclatante avec Balzac, Hugo, Stendhal. En 1843, l'échec des *Burgraves* de V. Hugo révèle l'essoufflement du mouvement.

En Italie se manifeste un romantisme patriotique et national qui lutte contre l'occupant autrichien. Ses plus grandes figures sont A. Manzoni (1785-1873), S. Pellico (1789-1854). En Espagne, c'est surtout au théâtre que s'impose l'esthétique romantique avec José Zorilla (1817-1893).

A

Voyage au-dessus des nuages (1815), par Caspar David Friedrich. (*Coll. part.*)

LE HÉROS ROMANTIQUE

Le héros romantique est un être complexe, révolté contre le monde, en déséquilibre constant. Isolé dans la société, victime d'une fatalité malheureuse, il ne trouve refuge qu'au sein de la nature. Animé par des passions effrénées et douloureuses, c'est un être de démesure. Le personnage romantique se confond avec l'artiste, engagé à part entière dans son œuvre. Il devient alors le mage, le guide, chargé d'une mission pacifique, humanitaire et sociale.

Principaux héros romantiques : Corinne (Mme de Staël), René (Chateaubriand), Oberman (Senancour), Adolphe (B. Constant), Childe Harold (Byron), Jocelyn (Lamartine), Antony (Dumas), Manfred (Byron), Hernani (Hugo), Lorenzaccio (Musset), Julien Sorel (Stendhal).

B

B - Shelley.

Aristocrate, il renia sa classe, sa religion, enleva sa femme à sa famille puis l'abandonna et mourut dans une tempête. Son ami Byron brûla son corps sur la plage. Il a conçu le poète comme un prophète incompris. *(Détail d'un portrait par Amelia Curran en 1819. Londres, National Portrait Gallery.)*

C

C - Hugo.

De sa jeunesse monarchiste et romantique à son entrée au Panthéon comme inspirateur de la nouvelle sagesse républicaine, Hugo a incarné tous les mythes et toutes les espérances de son siècle. *(Détail d'une affiche pour l'année du centenaire [1985]. Dessin de Devéria.)*

ŒUVRES

1774 Goethe : *les Souffrances du jeune Werther.*
1798 Wordsworth et Coleridge : *Ballades lyriques.*
1801 Novalis : *Henri d'Ofterdingen.*
1802 Chateaubriand : *René.*
1805 A. von Arnim et C. Brentano : *le Cor merveilleux de l'enfant.*
1812 Byron : *le Pèlerinage de Childe Harold.*
1814 Chamisso : *Peter Schlemihl.*
1816 B. Constant : *Adolphe.*
1819 Scott : *Ivanhoé.*
1820 Shelley : *Prométhée délivré.*
Lamartine : *Méditations poétiques.*
1821 De Quincey : *Confessions d'un Anglais mangeur d'opium.*
1823 Stendhal : *Racine et Shakespeare.*
1825 Manzoni : *les Fiancés.*
1826 Hugo : *Odes et Ballades.*
Vigny : *Cinq-Mars.*
1830 Hugo : *Hernani.*
1831 A. Dumas : *Antony.*
1832 S. Pellico : *Mes prisons.*
1834 Musset : *Lorenzaccio.*
1835 Vigny : *Chatterton.*
1836 Musset : *la Confession d'un enfant du siècle.*
1842 J. Zorilla : *Don Juan Tenorio.*
1843 Hugo : *les Burgraves.*
1847 E. Brontë : *les Hauts de Hurlevent.*

INFLUENCE ET RAYONNEMENT

L'INFLUENCE du romantisme dépasse les genres littéraires proprement dits. Il a provoqué l'essor de l'histoire (A. Thierry, Michelet) et de la critique. Cette « nouvelle manière de sentir » s'est développée à travers toute l'Europe, des pays scandinaves, où elle sert de point d'appui à l'élaboration des langues nationales et renoue avec les mythologies antiques, aux pays slaves où elle exprime les aspirations des minorités nationales.

En Amérique latine, le romantisme tire également son originalité de la volonté des écrivains de doter le continent d'une littérature véritablement autonome. C'est avec le romantisme que s'est ouverte la littérature moderne.

NATURALISME EN LITTÉRATURE

SOURCES

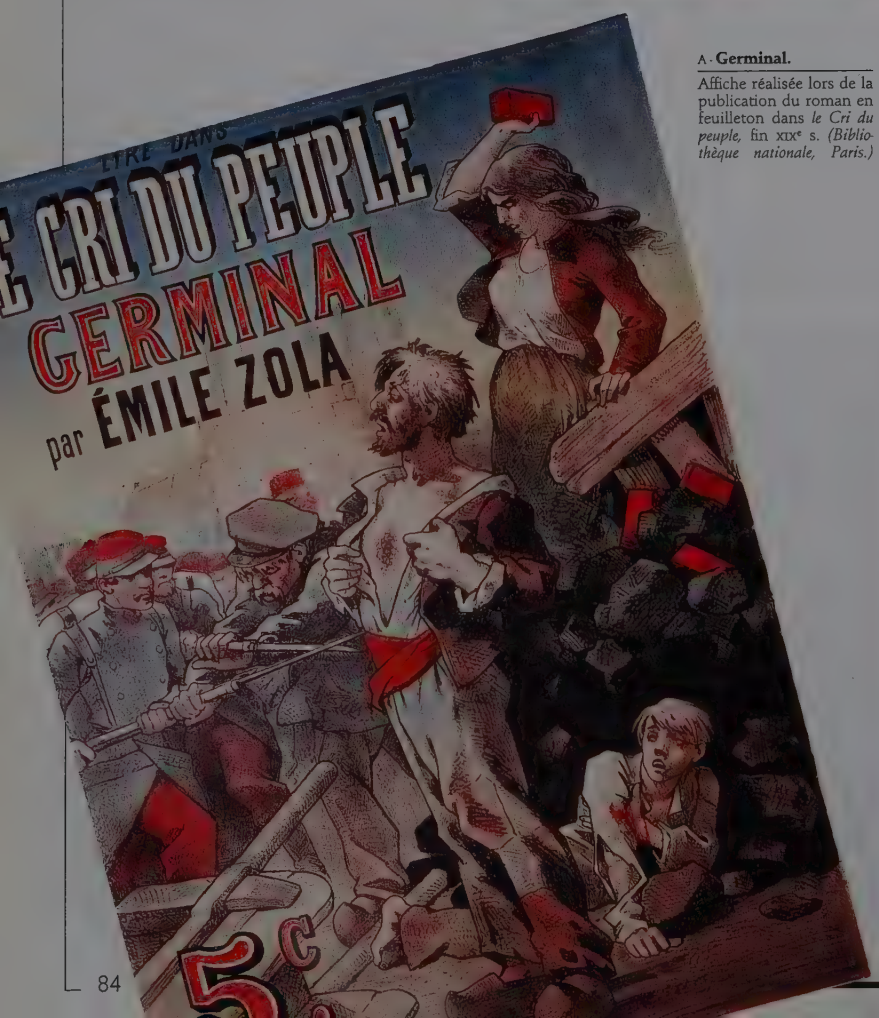
L'ÉCOLE naturaliste se constitue entre 1860 et 1880 sous la double influence de Flaubert et du positivisme de Taine. Elle prend le relais du réalisme dont elle amplifie le projet, prônant la nécessité non plus seulement d'une simple reproduction du réel mais de son investigation « scientifique ». Edmond et Jules de Goncourt, par leur souci du document vécu, sont les précurseurs du nouveau mouvement avec leur roman *Germinie Lacerteux* (1865).

DOCTRINE

ÉMILE ZOLA (1840-1902) incarne la nouvelle esthétique dont il se fait le théoricien dans *le Roman expérimental* (1880). Les préoccupations esthétiques sont subordonnées à un projet d'analyse de la société qui prend ses modèles dans les sciences expérimentales dont les méthodes ont été définies par Claude Bernard (*Introduction à l'étude de la médecine expérimentale,* 1865). « Nous devons opérer, écrit Zola, sur les caractères, sur les passions, sur les faits humains et sociaux, comme le chimiste et le physicien opèrent sur les corps bruts, comme le physiologiste opère sur les corps vivants. » Le roman est donc fondé sur l'observation scrupuleuse de la réalité et sur l'expérimentation qui soumet l'individu au déterminisme de l'hérédité et du milieu. Le recueil *les Soirées de Médan* (1880) constitue le manifeste de l'école naturaliste, groupe auquel se rattachent encore Jules Vallès (1832-1885), Alphonse Daudet (1840-1897), Octave Mirbeau (1848-1917), Jules Renard (1864-1910). Zola sera le seul théoricien du groupe, qui éclatera assez rapidement. Au théâtre, le naturalisme ne connaît pas la même réussite que dans le roman, exception faite des pièces d'Henry Becque (1837-1899). Les naturalistes ont cependant joué un rôle de catalyseur dans la création du théâtre contemporain, grâce au metteur en scène André Antoine qui les fait tous représenter dans son Théâtre-Libre, créé en 1887.

LES SOIRÉES DE MÉDAN

Ce recueil de six nouvelles, qui doit son nom à la maison de Médan où Zola réunissait ses amis, forme le manifeste du naturalisme. Précédées d'une préface-programme, ces nouvelles : *l'Attaque du Moulin* de Zola, *Boule de suif* de Guy de Maupassant (1850-1893), *Sac au dos* de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), *la Saignée* d'Henry Céard (1851-1924), *l'Affaire du grand sept* de Léon Hennique (1851-1935), *Après la bataille* de Paul Alexis (1847-1901), ont pour cadre la guerre de 1870.



A. Germinal.
Affiche réalisée lors de la publication du roman en feuilleton dans *le Cri du peuple,* fin XIXe s. *(Bibliothèque nationale, Paris.)*

ŒUVRES

1867 Émile Zola : *Thérèse Raquin.*
1871 É. Zola : *les Rougon-Macquart,* « l'Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire » (dernier volume paru en 1893).
1874 A. Daudet : *Fromont jeune et Risler aîné.*
1876 J. P. Jacobsen : *Madame Marie Grubbe.*
A. Daudet : *Jack.*
1877 A. Daudet : *le Nabab.*
1879 J.-K. Huysmans : *les Sœurs Vatard.*
1880 É. Zola : *le Roman expérimental. Les Soirées de Médan* (ouvrage collectif).
1881 Henry Céard : *Une belle journée.*
J.-K. Huysmans : *En ménage.*
1882 Henry Becque : *les Corbeaux.*
1885 Clarín : *la Régente.*
H. Becque : *la Parisienne.*
1888 A. Strindberg : *Mademoiselle Julie.*
1889 Gerhart Hauptmann : *Avant l'aurore.*
Herman Bang : *Tine.*
1892 G. Hauptmann : *les Tisserands.*

INFLUENCES

L'ÉCOLE naturaliste française a eu des disciples dans toute l'Europe. En Russie, l'expression d'« école naturaliste » est employée par le critique Belinski dès 1847 pour désigner les écrivains qui tendent à rapprocher leurs personnages des modèles fournis par la réalité (Pissemski, A. N. Ostrovski, Sologoub).

Le naturalisme français exerce une grande influence sur le vérisme de l'Italien Giovanni Verga. Dans les pays scandinaves, il réalise ce que le critique danois Georg Brandes appelle la « percée moderne » (J. P. Jacobsen, H. Bang). Le « naturalisme » du Suédois A. Strindberg, comme celui des Norvégiens B. Bjørnson et H. Ibsen prendront rapidement un éclairage symbolique et allégorique.

En Allemagne, le naturalisme triomphe au théâtre avec Gerhart Hauptmann (1862-1946).

En Espagne, il a pour principal représentant Leopoldo Clarín (1852-1901), alors qu'en Amérique latine il correspond au refus de la littérature sentimentale et romantique du XIXe s. et à une prise de conscience des problèmes sociaux.

LE MANIFESTE DES CINQ

Le 18 août 1887 parut dans *le Figaro* une violente critique du roman de Zola *la Terre,* qui était publié en feuilleton dans le *Gil Blas* depuis le mois de mai. Les auteurs de cette charge (P. Bonnetain, J. H. Rosny, L. Descaves, P. Marguerite, G. Guiches) reprochaient à leur maître « son violent parti pris d'obscénité », une systématisation de la crudité verbale et de la caricature psychologique (en l'occurrence celle des paysans de la Beauce) qui dénaturait la vérité humaine et sociale que Zola prétendait rechercher. Zola s'abstint de répondre.

SYMBOLISME EN LITTÉRATURE

SOURCES

Le symbolisme est un courant littéraire et artistique de la fin du XIXe s. et du début du XXe s. Ses racines plongent dans le romantisme allemand, la philosophie de Hegel et de Schopenhauer, le préraphaélisme anglais et l'œuvre de Swinburne, la tradition ésotérique des XVIIIe-XIXe s. Mais sa naissance, en tant que mouvement spécifique, est française. Réagissant contre le naturalisme, il trouve un initiateur en Baudelaire et ses maîtres en Verlaine et Mallarmé.

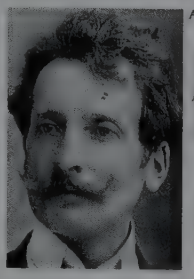
L'ESPRIT

Vers 1880, la jeunesse littéraire et artistique connaît un profond désenchantement face au monde moderne. L'esprit « décadent » est défini par J.-K. Huysmans dans *À Rebours* (1884) : Floréas des Esseintes, le héros, vit confiné dans un univers artificiel de sensations rares et de rêveries nourries des lectures de Poe, de Baudelaire, de Verlaine, de Mallarmé, de Gustave Moreau. Son extrême lucidité le condamne à l'angoisse. L'école décadente cède la place après 1885 à des préoccupations idéologiques et esthétiques nouvelles. Les jeunes poètes se groupent autour de Mallarmé (1842-1898) qui affirme que l'art doit être hermétique et réservé à des initiés. Ils se tournent également vers Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889) qui répand les thèmes idéalistes : le monde où nous vivons n'est qu'un rêve où se projette le « moi ».

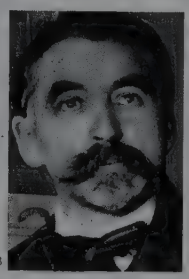
En 1886, Jean Moréas (1856-1910) publie le *Manifeste* du symbolisme qui cristallise deux grandes tendances : l'une plus objective, dans la lignée de *l'instrumentalisme* de René Ghil (1862-1925) et l'autre plus subjective et sentimentale qui accueille les interprétations mythiques et féeriques du monde : Albert Samain (1858-1900), Gustave Kahn (1859-1936). Plus qu'une doctrine, c'est une conscience commune qui se découvre. On élabore une conception exigeante de la poésie, dans ses buts comme dans sa facture. Le langage a une fonction poétique : il est le médiateur magique entre le réel et l'idée. Les poètes cherchent à suggérer par la valeur musicale et symbolique des mots les nuances les plus subtiles des impressions et des états d'âme. Le symbolisme devient un moyen de comprendre le monde à travers le jeu des analogies. Il déchiffre, au-delà de l'apparence, une réalité cachée : il évolue donc naturellement vers un mysticisme. Le triomphe du symbolisme est interprété comme celui du spiritualisme sur le matérialisme.

Les principaux animateurs du symbolisme sont A. Samain, J. Moréas, G. Kahn, Remy de Gourmont (1858-1915), Adolphe Retté (1863-1930), René Ghil, Stuart Merrill (1863-1915), Henri de Régnier (1864-1936), F. Vielé-Griffin (1864-1937). Cependant, la plupart de ces poètes ne tarderont pas à s'éloigner du mouvement : Moréas fonde en 1891 *l'École romane*. Villiers de L'Isle-Adam, Édouard Dujardin (1861-1949), Saint-Pol-Roux (1861-1940) se sont particulièrement illustrés au théâtre.

Les écrivains de Belgique ont joué un rôle capital dans la genèse et le développement du symbolisme avec Georges Rodenbach (1855-1898), Charles Van Lerberghe (1861-1907), le poète Émile Verhaeren (1855-1916) et Maurice Maeterlinck (1862-1949), le meilleur représentant du symbolisme à la scène.



A - **Georges Rodenbach.**
L'aîné des symbolistes belges a fait de son œuvre un labyrinthe des apparences où il entraîna toute une génération à travers des villes fantômes, des eaux mortes, des chevelures qui se déploient comme des brumes, des jeux de miroirs et de reflets.



B - **Stéphane Mallarmé.**
Poursuivant le double rêve de la transmutation totale du réel en langage poétique et de l'intégration de toute écriture en un Livre absolu capable d'abolir le hasard de la sensibilité et de la création, Mallarmé a infléchi le cours de la poésie moderne.

ŒUVRES

1886 Moréas : *les Cantilènes.*
1887 S. Merrill : *Gammes.*
H. de Régnier : *Poèmes anciens et romanesques.*
1889 Maeterlinck : *Serres chaudes. La Princesse Maleine.*
1890 R. de Gourmont : *Sixtine.*
Villiers de L'Isle-Adam : *Axël,* représenté en 1894.
Claudel : *Tête d'or.*
1891 É. Dujardin : *Antonia.*
Verhaeren : *les Flambeaux noirs.*
1892 Maeterlinck : *Pelléas et Mélisande.*
Rodenbach : *Bruges la morte.*
H. de Régnier : *Tel qu'en songe.*
S. George : *Algabal.*
1893 A. Samain : *Au jardin de l'infante.*
A. Retté : *Une belle dame passa.*
1895 Verhaeren : *les Villes tentaculaires.*
G. Kahn : *Domaine de fée.*
1897 Vielé-Griffin : *la Clarté de vie.*
1899 Saint-Pol-Roux : *la Dame à la faulx.*
1900 Maeterlinck : *Quinze Chansons.*
1902 Verhaeren : *les Forces tumultueuses.*
1904 Ch. Van Lerberghe : *la Chanson d'Ève.*

RAYONNEMENT

À partir de 1895, le symbolisme est abandonné, mais il aura une grande influence dans le monde entier : en Allemagne (Stefan George), en Grande-Bretagne (W. B. Yeats, T. S. Eliot), aux États-Unis (imagisme d'Ezra Pound), en Pologne (S. Wyspiański), en Russie (Brioussov, Balmont, Merejkovski, Blok, Belyï, Soloviev), en Italie (D'Annunzio). Il influence également le domaine hispano-américain (modernisme) et Pessoa au Portugal.

LE MANIFESTE DU SYMBOLISME

Le 18 septembre 1886, Jean Moréas fait paraître dans le *Figaro* le manifeste du symbolisme. Cet extrait en est le passage essentiel. [...] il faut au symbolisme un style archétype et complexe : d'impollués vocables, la période qui s'arc-boute alternant avec la période aux défaillances ondulées, les pléonasmes significatifs, les mystérieuses ellipses, l'anacoluthe en suspens, tout trope hardi et multiforme : enfin la bonne langue instaurée et modernisée, la bonne et luxuriante et fringante langue française d'avant les Vaugelas et les Boileau, la langue de François Rabelais et de Philippe de Commines, de Villon, de Rutebœuf et de tant d'autres écrivains libres et dardant le terme exact du langage, tels des toxotes de Thrace leurs flèches sinueuses [...] L'ancienne métrique avivée, un désordre savamment ordonné, la rime illucescente, et martelée comme un bouclier d'or et d'airain, auprès de la rime aux fluidités absconses ; l'alexandrin à arrêts multiples et mobiles ; l'emploi de certains nombres impairs [...]

Le théâtre a fasciné les symbolistes qui ont rêvé après Wagner d'un « théâtre total ». Le drame devait s'adresser à l'esprit plus qu'au regard : il pouvait le faire s'il présentait plusieurs niveaux de signification. Deux théâtres accueillent leurs créations : le Théâtre d'Art, fondé en 1890 par Paul Fort, et le Théâtre de l'Œuvre, créé par Lugné-Poe en 1893.

À LA SCÈNE : MAETERLINCK

Maurice Maeterlinck a véritablement popularisé le symbolisme avec ses pièces haletantes et angoissées qui suggèrent le mystère et le tragique de la vie à travers le déchirement passionné des signes que proposent à l'homme les « puissances invisibles et fatales ». On lui doit : *la Princesse Maleine* (1889), *l'Intruse* (1890), *les Aveugles* (1891), *Pelléas et Mélisande* (1892), *Aglavaine et Sélysette* (1896).

C - **Maurice Maeterlinck.**
Il a popularisé au théâtre le symbolisme.

EXPRESSIONNISME

SOURCES

NÉ DANS l'atmosphère de la fin du XIXe s. et de la Première Guerre mondiale, l'expressionnisme se manifeste particulièrement en Allemagne, jusque dans les années 1920. Ce mouvement, même s'il se recommande de Goya, Hölderlin, Rimbaud ou Whitman, est d'abord le cri de révolte d'une jeunesse devant la violence et l'éclatement de la civilisation européenne.

DOCTRINE

L'ANGOISSE, le sens du tragique et la volonté de les dire, de les crier sont les caractéristiques premières de l'expressionnisme. Les thèmes sont ceux du début du XXe s., d'une époque de crise et de bouleversements : la ville (monstrueuse), la guerre, la société répressive, la mort, un monde futur idéal. C'est dans la poésie et au théâtre que s'expriment le mieux le schématisme des sujets, la violence du style et de l'expression. Les programmes et les objectifs artistiques et politiques du mouvement se sont exprimés dans plusieurs revues : *Der Brenner* (1910), *Der Sturm* (1910), *Die Aktion* (1911), *Die Weissen Blätter* (1913).

Les poètes Else Lasker-Schüler (1869-1945), Ernst Stadler (1883-1914), Gottfried Benn (1886-1956), Georg Heym (1887-1912), Georg Trakl (1887-1914), Franz Werfel (1890-1945), Ernst Toller (1893-1939) réagissent contre l'esthétique néo-romantique, l'impressionnisme de l'école de Vienne, la poésie mystique de Stefan George.

A

A - **August Strindberg.**

Du fracas du premier roman naturaliste qu'il donna à la Suède aux méditations intimistes de son théâtre de chambre, Strindberg a connu toutes les crises : familiale, spirituelle, psychique. Ses songes qui ont l'insistance des fantasmes et ses personnages qui ont la consistance des spectres préfigurent toutes les angoisses du monde contemporain. (Portrait, *par E. Munch ; Stockholm, National museum.*)

Le théâtre rompt avec les conflits de caractères et le déroulement de l'intrigue pour évoquer les différentes formes du « moi lyrique » dans un « Stationendrama » qui rejoint le mystère médiéval. Une suite de tableaux indépendants illustrent les étapes de la vie ou de l'évolution du héros. La « tragédie » du Suédois August Strindberg (1849-1912), *le Chemin de Damas* (1898), est le prototype du genre. Vision du destin de l'homme avec Georg Kaiser (1878-1945), le drame illustre la révolte, notamment contre les valeurs bourgeoises et morales, avec Carl Hauptmann (1858-1921), Frank Wedekind (1864-1918), Fritz von Unruh (1885-1970), Yvan Goll (1891-1950). Cette forme théâtrale a influencé le théâtre épique de Brecht.

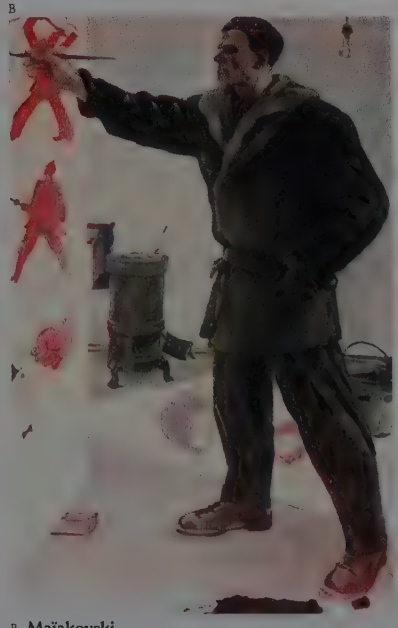
Le roman expressionniste cherche à mêler les temps et les lieux, à dissoudre les personnages traditionnels. Deux tendances se contrarient ou se conjuguent : la démolition du monde bourgeois et le dégagement d'un réel juste et authentique.

Plus que Heinrich Mann (1871-1950), Carl Einstein (1885-1940) ou Kasimir Edschmid (1890-1966), c'est Alfred Döblin (1878-1957) qui en donne l'illustration la plus typique dans ses premières œuvres.

ŒUVRES

1891 Frank Wedekind : *Éveil du printemps,* créé en 1906.
1898 August Strindberg : *le Chemin de Damas,* créé en 1900.
1905 Fondation de « Die Brücke » (le Pont) à Dresde.
1911 Georg Heym : *le Jour éternel.*
1912 Franz Werfel : *l'Ami du monde.*
Gottfried Benn : *la Morgue.*
R. J. Sorge : *le Mendiant,* créé en 1917.
1913 Georg Trakl : *Poèmes.*
1914 W. Hasenclever : *le Fils,* créé en 1916.
Carl Hauptmann : *Guerre. Un Te Deum.*
Georg Kaiser : *les Bourgeois de Calais,* créé en 1917.
1915 Alfred Döblin : *les Trois Bonds de Wang-Lun.*
1916 G. Kaiser : *Du matin à minuit.*
1917 G. Kaiser : *le Corail.*
1918 G. Kaiser : *Gaz* (1re partie).
1919 Ernst Toller : *le Changement.*
1920 G. Kaiser : *Gaz* (2e partie).
Fritz von Unruh : *Platz.*
1922 Yvan Goll : *Mathusalem,* créé en 1924.

B



B - **Maïakovski.**

Bolchevik à quinze ans, il fut à dix-huit ans le plus provocateur des poètes futuristes. Chantre de la révolution d'Octobre, il chercha à réunir dans une même avant-garde la construction du socialisme et le renouveau du lyrisme : la bureaucratie politique et littéraire le conduisit au suicide. *(Peinture de A. Deïneka.)*

FUTURISME

SOURCES

LE FUTURISME se présente comme un courant à la fois littéraire et esthétique qui s'est développé en Europe avant la Première Guerre mondiale, autour de deux pôles privilégiés, l'Italie et la Russie. Il plonge ses racines à la fois dans le naturalisme, le symbolisme et l'unanimisme ainsi que dans la pensée de Nietzsche, de Bergson et de Georges Sorel.

DOCTRINE

LE MOUVEMENT naît en Italie avec le premier *Manifeste du futurisme* (1909) du poète Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). S'ouvrant sur l'évocation lyrique d'une randonnée automobile destinée à s'achever dans un fossé boueux, le manifeste exprime son refus du passéisme et exalte l'amour du danger, l'instinct de révolte, la beauté du mouvement et de la vitesse, « la ferveur des éléments primordiaux », la guerre, « seule hygiène du monde », la machine et toutes les formes les plus avancées de la civilisation industrielle. Ses principaux représentants sont, outre Marinetti : Paolo Buzzi (1874-1956), Ardengo Soffici (1879-1964), Giovanni Papini (1881-1956), Enrico Cavacchioli (1884-1954), Corrado Govoni (1884-1965), Aldo Palazzeschi (1885-1974), Luciano Folgore (1888-1966). De nombreuses manifestations futuristes, expositions et manifestes créent des scandales (« l'art ne peut être que violence, cruauté et injustice »). Le futurisme trouve sa meilleure expression dans la poésie : influencée par la peinture (constructions idéogrammatiques et typographiques), elle évolue du vers libre aux « mots en liberté » dans une recherche de simultanéité, d'interférence des formes et des sensations. En Russie, le futurisme, révélé par Maïakovski (1893-1930), rejette dans un esprit de révolte anarchisant règles morales et héritage culturel; accordant au langage une réalité en soi.

ŒUVRES

1909 Marinetti : *Manifeste du futurisme* (*Figaro,* 20 février).
1910 A. Palazzeschi : *l'Incendiaire.*
Marinetti : *Mafarka le futuriste.*
1912 Marinetti : *Manifeste technique de la littérature futuriste.*
Maïakovski : *la Gifle au goût du public* (manifeste).
1913 Paolo Buzzi : *Vers libres.*
1915 Marinetti, Settimelli, Corra : *le Music-hall* et *le Théâtre futuriste synthétique.*

C

C - **Marinetti.**

Révélé par Sarah Bernhardt, Marinetti fit de la gifle et du coup de poing les modèles d'une action esthétique capable de traduire les aspects du monde moderne. Son culte de la machine et de la guerre le conduisit à adhérer à l'idéologie fasciste.

SURRÉALISME EN LITTÉRATURE

SOURCES

ANNONCÉ par Guillaume Apollinaire (*l'Esprit nouveau et les poètes,* 1917), le nouveau mouvement se réclame de la psychanalyse, de philosophes comme Hegel et voit des précurseurs en Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud et Jarry. Il prolonge le mouvement dada de Tristan Tzara avec lequel il rompt en 1922.

DOCTRINE

DÈS L'ORIGINE, l'activité du groupe surréaliste se donne pour but de construire une nouvelle vision du monde où doivent s'abolir toutes les formes d'ordre et de conventions logiques, morales, sociales, engendrées par la civilisation occidentale. Le surréalisme vise à la réconciliation de l'homme avec lui-même, en défendant les valeurs du rêve, de l'instinct, du désir et de la révolte. Autour de Breton, auteur du *Manifeste du surréalisme* (1924), se trouvent réunis Louis Aragon (1897-1982), Philippe Soupault (1897-1990), Paul Eluard (1895-1952), Benjamin Péret (1899-1959), Roger Vitrac (1899-1952), René Crevel (1900-1935), Robert Desnos (1900-1945), Georges Limbour (1900-1970). L'expérimentation surréaliste fait appel à de nouvelles techniques d'exploration et de création : écriture automatique, rêve et sommeil hypnotique, « cadavres exquis », écriture collective, interrogation du « hasard objectif », enquêtes... La poésie se veut avant tout activité de connaissance et son effet esthétique n'est que le produit d'une richesse inconsciente, masquée jusque-là par le rationalisme occidental culminant avec l'idéologie bourgeoise. Le nouveau groupe se signale par des manifestations retentissantes (le pamphlet intitulé « Un cadavre » à la mort d'A. France), par des publications (les revues *Littérature, la Révolution surréaliste*) et par des prises de position politiques (contre la guerre du Rif, l'Exposition coloniale, le fascisme). Le groupe connaît par la suite une histoire mouvementée, ponctuée par des intégrations et des exclusions (P. Soupault, A. Artaud, R. Desnos, M. Leiris, R. Queneau, J. Prévert, G. Bataille) et ses rapports conflictuels avec le parti communiste. Après 1935, Breton se déclare en faveur d'un art qui porte en lui-même sa propre force révolutionnaire.

Entre 1933 et 1940, le mouvement gagne les autres pays. La Seconde Guerre mondiale met un terme provisoire à l'activité surréaliste, mais son influence, qui se poursuit jusque dans les années 1960, s'est fait sentir sur toutes les formes artistiques, et même sur le décor de la vie quotidienne.

ŒUVRES

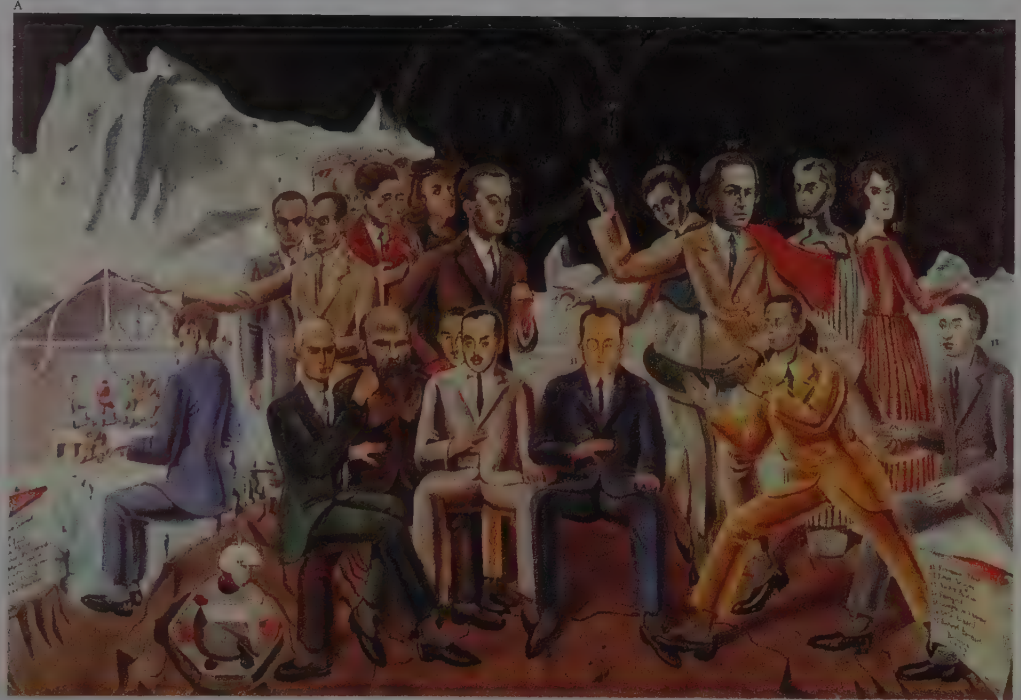
1924 Breton : *le Manifeste du surréalisme.*
Limbour : *Soleils bas.*
Vitrac : *les Mystères de l'amour.*
Aragon : *le Libertinage.*
Eluard : *Mourir de ne pas mourir.*
Desnos : *Deuil pour deuil.*
1925 Artaud : *le Pèse-Nerfs.*
Leiris : *Simulacre.*
Crevel : *Mon corps et moi.*
1926 Aragon : *le Paysan de Paris.*
Eluard : *Capitale de la douleur.*
1927 Desnos : *la Liberté ou l'Amour.*
Crevel : *Babylone.*
L'Esprit contre la raison.
1928 Péret : *le Grand Jeu.*
Aragon : *Traité du style.*
Breton : *Nadja.*
1930 Dalí : *la Femme visible.*
Breton : *l'Immaculée Conception.*
1932 Breton : *les Vases communicants.*
1934 Char : *le Marteau sans maître.*
Eluard : *la Rose publique.*
1936 Eluard : *les Yeux fertiles.*
1937 Breton : *l'Amour fou.*
1940 Breton : *l'Anthologie de l'humour noir.*
1942 Breton : *Fata morgana.*

MANIFESTES

BRETON, en 1924, dans le premier *Manifeste du surréalisme,* donne une définition du mouvement : « automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer [...] le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison [...] ». En 1930, le *Second Manifeste du surréalisme* condamne la pure tentation artistique. Les *Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non* (1942) constatent l'effondrement des valeurs. Ces textes sont regroupés (1965) avec *la Lettre aux voyantes* (1925), *Position politique du surréalisme* (1935), *Du surréalisme en ses œuvres vives* (1953).

A - **Le groupe surréaliste.**

Au rendez-vous des amis, peinture (1922) de Max Ernst. (Cologne, Wallraf-Richartz Museum).



Louis Aragon (12)
Sa rencontre en 1928 avec Elsa Triolet qui fut sa compagne jusqu'à sa mort en 1970, sa conception militante de la poésie et un premier voyage en U.R.S.S. le séparèrent du surréalisme en 1932. Il fera de son œuvre le témoignage de son engagement dans la Résistance et le communisme et un hymne à la femme aimée.

Arp (3)
Sculpteur de renommée internationale, Arp fut également un poète. Son œuvre, placée sous le signe du dadaïsme et du surréalisme, contient un humour tendre et cocasse, fait de jeux de mots et de rapprochements insolites.

André Breton (13)
Il a été le guide d'une génération qui voulut « changer le monde ». Dans les ruines spirituelles laissées par la Première Guerre mondiale, il a découvert ou retrouvé l'alchimie, le romantisme allemand, la psychanalyse, l'art des primitifs et des fous. À travers tous ses engagements, Breton a gardé une faculté critique qui lui permit de dénoncer tous les truquages idéologiques, intellectuels et esthétiques.

René Crevel (1)
Il fut l'un des représentants les plus systématiques du surréalisme. Il revendiqua la libération du désir, s'efforçant d'articuler le marxisme à la psychanalyse. Il se suicida.

Robert Desnos (19)
Son tempérament rebelle, ses attaches libertaires le conduisirent vers le groupe surréaliste qu'il quitta en 1930 avec fracas. Il évolua ensuite vers un lyrisme plus quotidien et aussi plus populaire.

Paul Eluard (9) et sa femme Gala (16)
Son œuvre, qui reflète ses divers engagements : le dadaïsme, le surréalisme, la Résistance ou le communisme, est dominée par le thème de l'amour, la femme étant le médiateur indispensable entre l'individu et l'Univers.

Max Ernst (4)

Benjamin Péret (11)
Opposé à toute forme de récupération morale et politique du mouvement, il fut l'un des plus fidèles disciples d'André Breton.

Philippe Soupault (2)
Ayant participé à la fondation du mouvement, il fut le premier à s'en éloigner. Il mena une double carrière de journaliste et d'écrivain.

LA BANDE DESSINÉE

HISTOIRE

GRATIFIÉE d'origines plus ou moins lointaines (les peintures rupestres, la colonne Trajane, la tapisserie de Bayeux), la bande dessinée a pour véritables précurseurs le Suisse Rodolphe Toepffer (*Histoires en estampes,* 1846-47), l'Allemand Wilhelm Busch (*Max und Moritz,* 1865) et le Français Christophe (*la Famille Fenouillard,* 1889). Mais c'est à la fin du XIXe s., avec la presse de masse américaine, que naissent les premiers *comics* (bandes humoristiques), d'abord hebdomadaires puis quotidiens. À la veille de la Première Guerre mondiale, la production de la bande dessinée s'accroît considérablement par la création d'agences de distribution, les *syndicates,* qui contrôlent les dessinateurs *(cartoonists).* À cette époque, l'Europe reste fidèle à des histoires en images avec des légendes, destinées à des publications enfantines.

Les années 1930 voient le triomphe des séries américaines qui font les beaux jours des *comic books.* Humoristiques ou consacrées à l'aventure, elles reflètent l'évolution économique et sociale des États-Unis. En 1934 paraît la première B. D. quotidienne française : *le Professeur Nimbus.*

Après la Seconde Guerre mondiale, les *horror comics* sont à l'origine, dans tous les pays, de législations sévères. La B. D. américaine devient plus intellectuelle, sous l'influence du magazine satirique *Mad* et des publications de l'« Underground ». En Europe où se poursuit le succès de l'« école belge », la création du journal *Pilote* (1959) marque les débuts de la B. D. adulte qui devient radicalement contestataire, dans les années 60-70, avec *Hara-Kiri, Charlie Hebdo.*

Représentée dans le monde entier, dotée de plusieurs Salons (dont celui d'Angoulême, créé en 1974), la B. D. aborde aujourd'hui tous les domaines et tous les secteurs (comme l'édition en collection de poche).

50 B. D.

1896 : *The Yellow Kid* par Richard Outcault (É.-U.), paru dans le supplément dominical du *New York World* de J. Pulitzer.

1897 : *The Katzenjammer Kids* par Rudolph Dirks (É.-U.), parus dans le supplément dominical du *New York Journal* de W. R. Hearst, connus en France sous les noms de *Pim Pam Poum.*

1905 : *Little Nemo in Slumberland* par Winsor McCay (É.-U.). Les aventures d'un petit garçon au pays des songes. L'atmosphère de fantaisie et de poésie est renforcée par un graphisme composé d'arabesques Modern Style.

Bécassine par J.-P. Pinchon et Caumery (Fr.). Pas encore de bulles pour raconter l'histoire de cette jeune bonne bretonne, naïve et porteuse d'une idéologie conservatrice.

1908 : *les Pieds Nickelés* par Louis Forton (Fr.), également créateur de *Bibi Fricotin* (1929). Les mésaventures de trois gavroches malhonnêtes et rigolards.

1913 : *Krazy Kat* par George Herriman (É.-U.), l'un des fleurons du *nonsense* anglo-saxon.

Bringing up Father par George McManus (É.-U.), devenu en France *la Famille Illico.* Cette histoire humoristique d'un immigrant irlandais et de sa femme, devenus subitement riches, illustre le premier *family strip,* genre qui obtint aux États-Unis un énorme succès et dont le modèle est *Blondie* de « Chic » Young (1930).

1920 : *Winnie Winkle* par Martin Branner (É.-U.). Les aventures d'une jeune fille américaine dans les années 1920 et de son frère Perry, mieux connu en France sous le nom de Bicot.

1921 : *Felix the Cat* par Pat Sullivan (É.-U.). Premier héros de dessins animés à être transposé dans les *comics,* Felix est un chat agressif et moqueur qui évolue dans un univers exotique et étrange.

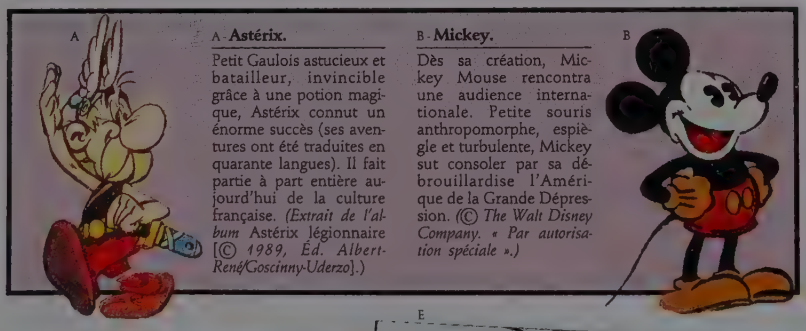
1925 : *Zig et Puce* par Alain Saint-Ogan (Fr.), paru dans *le Dimanche illustré.* C'est la première véritable B. D. française qui utilise non plus un texte déroulé sous l'image mais un ballon intégré à la vignette. Les extraordinaires voyages de Zig et Puce, accompagnés de leur pingouin Alfred. Une atmosphère poétique et burlesque se dégage de ce premier grand classique.

1929 : *Tintin* par Hergé, pseudonyme de Georges Rémi (Belg.). *Tintin au pays des soviets* paraît dans *le Petit Vingtième.* Le jeune reporter Tintin et son fidèle chien Milou, entourés de comparses hauts en couleur (le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les deux policiers Dupond/Dupont) connaissent de multiples tribulations qui les conduiront jusque sur la Lune !

Tarzan par Harold Foster (É.-U.), puis à partir de 1937 par Burne Hogarth (É.-U.). Une des plus grandes séries d'aventures, inspirées des romans d'E. R. Burroughs qui créa en 1912 le personnage de Tarzan, le roi de la jungle.

Buck Rogers par Dick Calkins et Phil Nowlan (É.-U.) : le premier héros de science-fiction.

Popeye par Elsie C. Segar (É.-U.). Personnage secondaire puis primordial du « *Thimble Theatre* » (« *Théâtre du dé à coudre* »), Popeye



A - **Astérix.**

Petit Gaulois astucieux et batailleur, invincible grâce à une potion magique, Astérix connut un énorme succès (ses aventures ont été traduites en quarante langues). Il fait partie à part entière aujourd'hui de la culture française. *(Extrait de l'album* Astérix légionnaire *[© 1989, Éd. Albert-René/Goscinny-Uderzo].)*

B - **Mickey.**

Dès sa création, Mickey Mouse rencontra une audience internationale. Petite souris anthropomorphe, espiègle et turbulente, Mickey sut consoler par sa débrouillardise l'Amérique de la Grande Dépression. *(© The Walt Disney Company. « Par autorisation spéciale ».)*

C - **Tintin et Milou**

par Hergé, extrait de l'album *le Secret de la licorne. (© Hergé/Casterman.)*

D - **Bicot**

par Martin Branner. *(© Éd. Hachette, 1930.)*

E - **Corto Maltese**

par Hugo Pratt, extrait de l'album *la Fable de Venise. (© Casterman 1984.)*

est un marin qui met sa force irrépressible due aux épinards au service des bonnes causes : un monde laid, fou et violent qui exprime le climat de l'Amérique en crise.

1930 : *Mickey Mouse* par Walt Disney (É.-U.), dessiné par Ub Iwerks, à l'origine héros d'un dessin animé : *Steamboat Willie* (1928). Le *Journal de Mickey,* paru en France en 1934, permit aux enfants de découvrir les séries américaines.

1931 : *Dick Tracy* par Chester Gould (É.-U.) : la première B. D. policière.

1934 : *Flash Gordon* par Alex Raymond (É.-U.), l'un des plus grands créateurs de bandes dessinées. Cette série d'anticipation est devenue en France *Guy l'Éclair.*

Mandrake le Magicien par Lee Falk et Phil Davis (É.-U.) : les exploits d'un magicien, en habit et chapeau haut de forme.

Li'l Abner par Al Capp (É.-U.). À travers le monde fou du village de Dogpatch, une satire de la vie américaine.

Agent Secret X-9 par le romancier Dashiell Hammett et Alex Raymond (É.-U.) : aventures policières.

1937 : *Prince Valiant* par Harold Foster (É.-U.), la découverte d'un Moyen Âge légendaire dans une B. D. où sont exclus les ballons.

Futuropolis par René Pellos (Fr.). Cette série de science-fiction, inspirée du film de Fritz Lang *Metropolis,* constitue une œuvre majeure par les recherches du cadrage et l'audace de la mise en pages.

1938 : *les Aventures de Spirou* par Rob-Vel, pseudonyme de Robert Velter (Fr.). C'est le personnage fétiche du *Journal de Spirou* (le nom signifie en wallon « petit écureuil ») créé en Belgique en 1938. Il fut un des supports de la bande dessinée franco-belge qui privilégia le mouvement, l'action et l'humour.

Superman par Joe Shuster et Jerry Siegel (É.-U.). Doté de pouvoirs supranormaux (comme *Batman*), c'est un des premiers personnages des *« comic books »,* mensuels en couleurs, de format réduit, entièrement consacrés à la B. D.

1942 : *Male Call* par Milton Caniff (É.-U.). La B. D. se mobilise contre l'ennemi et soutient le moral des G. I. Le graphisme de M. Caniff, qui est également le créateur de *Terry et les Pirates* (1934) et *Steve Canyon* (1947), a eu une très grande influence aux États-Unis et en Europe.

1945 : *les Pionniers de l'espérance* par Raymond Poïvet (Fr.), scénario de Roger Lécureux, parus dans l'hebdomadaire *Vaillant.*

1946 : *Blake et Mortimer* par Edgar P. Jacobs (Belg.) paru dans le journal *Tintin,* créé la même année. Cette série qui débute avec *le Secret de l'Espadon* oppose dans une lutte implacable le physicien Mortimer et le capitaine Blake au traître Olrik.

1947 : *Lucky Luke* par Morris (Belg.) et dont Goscinny fut l'un des principaux scénaristes. Ce western parodique met en scène au côté du cow-boy solitaire les frères Dalton, le chien Ran Tan Plan et le cheval Jolly Jumper. Un brin de paille écologique a remplacé l'éternel mégot du héros que les Américains trouvaient contraire aux normes sanitaires.

Buck Danny par Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon (Belg.). Les aventures du colonel de l'US Air Force suivent l'actualité de la guerre dans le Pacifique aux années Reagan.

1948 : *Alix l'Intrépide* par Jacques Martin (Belg.). Cette série, fondée sur une remarquable documentation, a pour cadre l'Antiquité romaine.

1950 : *Peanuts* par Charles Schulz (É.-U.), la série la plus diffusée dans le monde. À travers l'univers sans adultes de Charlie Brown et de son chien philosophe Snoopy, un témoignage de l'Amérique des campus.

1953 : *The Heart of Juliet Jones* par Stanley Drake (É.-U.), *Juliette de mon cœur* en traduction française. Une des créations les plus représentatives du *soap opera* (« opéra savonneux ») à la sentimentalité doucereuse.

1954 : *Jerry Spring* par Joseph Gillain, dit Jijé (Belg.) : le western fondateur de la bande dessinée réaliste franco-belge.

1957 : *Gaston Lagaffe* par André Franquin (Belg.). Ami des bêtes, artiste méconnu, auteur d'inventions diaboliques, champion de la paresse, tel est le portrait du génie incontesté de la gaffe.

1958 : les *Schtroumpfs,* société de petits lutins bleus, apparaissent dans *Johan et Pirlouit* de Peyo (Belg.).

1959 : *Astérix* par René Goscinny et Albert Uderzo (Fr.). « Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. » Ainsi débutent toutes les aventures d'Astérix et de son compagnon Obélix, les deux héros les plus populaires de la B. D. française.

1962 : *le Grand Duduche* par Cabu (Fr.). La dénonciation d'une société hypocrite et impitoyable dont le monde lycéen est le microcosme.

B - **Popeye**

par Elsie C. Segar. *The first fifty years.* (© *1990 KFS, inc. TMS of the Hearst Corporation*)

Barbarella par Jean-Claude Forest (Fr.), le symbole de toute une génération d'avant 1968.

1963 : *Lieutenant Blueberry* par Jean Giraud (Fr.), un western dans la grande tradition du genre.

Achille Talon par Greg (Belg.), le plus grand virtuose de l'éloquence et du calembour.

1966 : *Philémon* par Fred (Fr.). Cet adolescent candide traverse un monde étrange, dominé par le fantastique et l'absurde.

Lone Sloane par Philippe Druillet (Fr.) : une nouvelle expression du fantastique différent des B. D. américaines.

1967 : *Corto Maltese* par Hugo Pratt (It.). L'aventurier à l'anneau d'or, fils d'une gitane andalouse et d'un marin anglais, est devenu un héros légendaire. Une très belle réussite esthétique fondée sur l'utilisation du noir et du blanc.

Valerian par Jean-Claude Mézières et Christin (Fr.). Les aventures spatio-temporelles de Valerian et de sa compagne Laureline.

1968 : *La Rubrique-à-brac* par Gotlib (Fr.), la « B. D. de chevet » de toute une génération.

1972 : *Fritz the Cat* par Robert Crumb (É.-U.). Une satire du monde des gauchistes et des marginaux, vu de l'intérieur. Un des principaux représentants de la contre-culture.

1973 : *les Frustrés* par Claire Bretécher (Fr.). Le petit monde des cadres moyens et des intellectuels ridiculisé par celle qui fut la fondatrice de *l'Écho des savanes* (1972) avec Mandryka et Gotlib.

1976 : *Adèle et la bête* par Jacques Tardi (Fr.). Adèle Blanc-Sec, dans un Paris où se profile l'échéance fatale de la Première Guerre mondiale.

1978 : *Vive les femmes* par Jean-Marc Reiser (Fr.) : entre le dessin satirique et la B. D.

1983 : *Partie de chasse* par Enki Bilal (Fr.), qui a pour cadre un pays totalitaire de l'Est.

1987 et 1991 : *Maus* et *Maus II,* récit allégorique de la Shoah par Art Spiegelman (É.-U.).

A - **Tarzan**

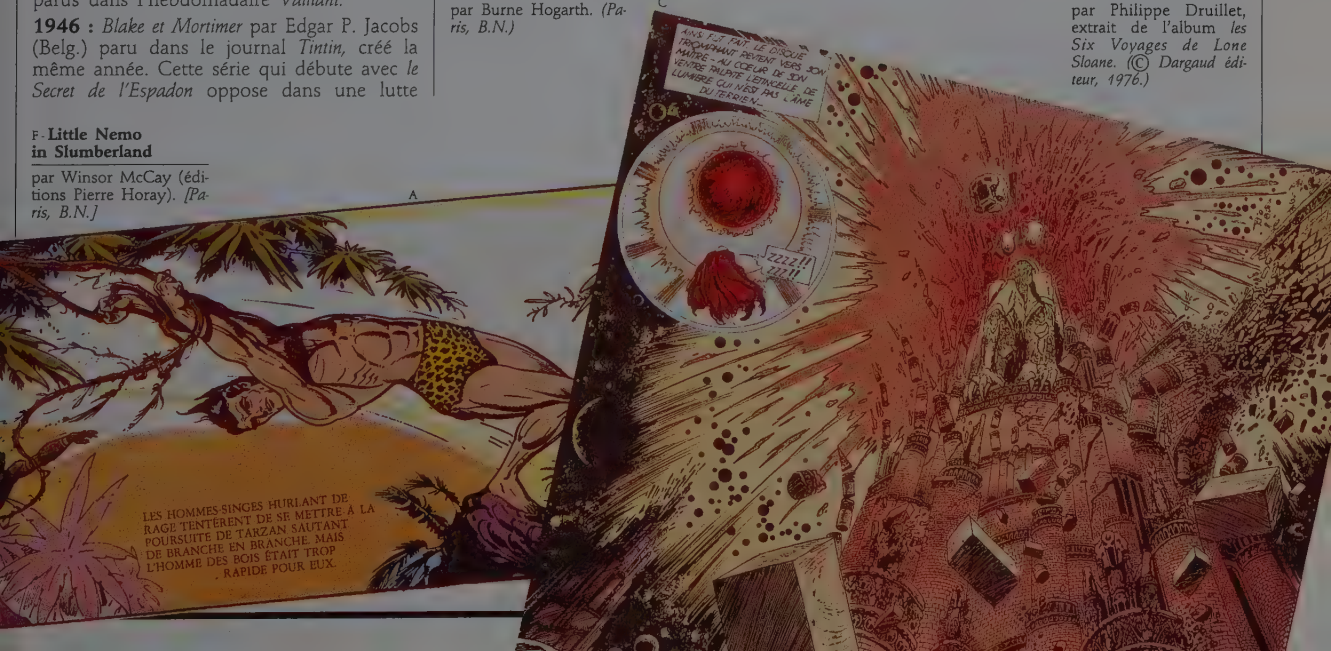
par Burne Hogarth. *(Paris, B.N.)*

C - **Lone Sloane**

par Philippe Druillet, extrait de l'album *les Six Voyages de Lone Sloane.* (© *Dargaud éditeur, 1976.*)

F - **Little Nemo in Slumberland**

par Winsor McCay (éditions Pierre Horay). *[Paris, B.N.]*



THÉÂTRE OCCIDENTAL

THÉÂTRE GREC

L'ORIGINE du théâtre grec est liée aux rites consacrés à Dionysos. En son honneur se développe à la fin du VIIe s. av. J.-C. un genre à la fois littéraire et religieux, le *dithyrambe :* cantique chanté et dansé par des choristes déguisés en satyres sous la conduite d'un coryphée. Les premiers théâtres sont très simples : une aire en terre battue, des gradins et une scène en planches. Les théâtres en pierre apparaissent au IVe s. : situés dans un sanctuaire, ils sont élevés sur un terrain consacré à Dionysos.

L'art dramatique s'épanouit à l'époque classique (Ve s.), à Athènes, où le tyran Pisistrate avait organisé en 534 le premier concours dramatique. Les représentations théâtrales ont lieu, pendant plusieurs jours, à l'occasion des fêtes en l'honneur de Dionysos. Théâtre religieux mais aussi institution publique, puisqu'il est organisé par les autorités de l'État (la chorégie). On joue des tragédies, des comédies et des drames satyriques, où la mythologie se mêle aux danses grotesques des satyres, conduits par leur chef Silène. Née du culte de Dionysos et du dithyrambe, la tragédie (ce nom se compose de deux éléments dont le premier veut dire *bouc* et le second *chant*), fut créée par l'Athénien Thespis, au VIe s., qui inventa le premier acteur. Ses meilleurs représentants sont Eschyle, Sophocle et Euripide. Leurs œuvres, si elles traitent de sujets mythologiques, n'en débattent pas moins des problèmes qui se posent à la conscience de tout citoyen. Regroupées en trilogies à l'origine, les tragédies alternent passages dialogués et passages chantés : les propos des acteurs sont scandés par les interventions du chœur qui commente l'action. Une tragédie grecque comprend un prologue, la *parodos,* chant du chœur lorsqu'il entre sur scène, des épisodes séparés par les chants dansés du chœur, et l'*exodos,* sortie du chœur. La comédie (de *kômos,* défilé et chanson rituelle en l'honneur de Dionysos) alterne également expression parlée et expression lyrique, mais elle comprend une scène de combat : l'*agôn,* qui est toujours une scène de dispute, suivie de la *parabase* où l'auteur, par la voix du chœur, harangue les spectateurs. Satire des mœurs et de la politique d'Athènes avec Aristophane, elle deviendra une comédie d'intrigue avec Ménandre (fin IVe s.-début IIIe s.).

ACTEURS

Tous les rôles sont tenus par des hommes. Les acteurs, qui peuvent jouer plusieurs rôles dans une même pièce, sont vêtus de costumes conventionnels qui permettent de représenter la condition du personnage interprété. Ils portent aussi un masque et sont chaussés de hautes semelles (les *cothurnes*). Professionnels à Athènes, considérés et bien rémunérés, ils verront leur nombre (3 avec Sophocle) et leur importance grandir.

B

B - Acteur comique grec.
(Milieu du IVe s.
Musée du Louvre, Paris.)

A - Le théâtre d'Épidaure.
Édifié au IVe s. av. J.-C. par Polyclète le Jeune, c'est le théâtre le mieux conservé de Grèce et le plus parfait, son *orkhêstra* étant un cercle complet (20 000 places). Construit dans le sanctuaire d'Asclépios, sur un terrain fortement incliné, il domine un panorama montagneux. En été, des représentations sont encore données dans son enceinte.

La scène.
C'est une plate-forme, haute et étroite, soutenue du côté des spectateurs par un mur ornementé. Sur le devant de la scène, le *proskênion,* se tiennent les acteurs. Le fond de la scène est un décor peint. Lorsque les tragédies exigent plusieurs changements de scène, les décors et machines se multiplient. Entre la scène et l'enceinte s'élèvent deux couloirs *(parodoi)* par lesquels le public entre ainsi que le chœur.

Le thumelê.
Au centre de l'*orkhêstra,* se trouve l'autel de Dionysos, autour duquel le chœur évolue.

L'orkhêstra.
Réservée aux évolutions du chœur, l'*orkhêstra* est parfaitement circulaire à l'origine, puis peu à peu rétrécie par les bâtiments de scène, lorsque le rôle des acteurs devient plus important.

Les gradins.
À l'origine en bois, les gradins, où prennent place les spectateurs, sont disposés en étages, séparés par des promenoirs circulaires *(dia-zôma)* et coupés en hauteur par des escaliers. Les premières rangées sont réservées aux personnalités religieuses, politiques ou artistiques.

L'enceinte ou koïlon.
L'enceinte, qui abrite les gradins, forme un hémicycle adossé au flanc de la colline et enserre l'*orkhêstra* sur plus de la moitié. Le théâtre grec est tourné vers la mer ou un horizon de montagnes. Le paysage est partie intégrante du décor.

THÉÂTRE ROMAIN

LES PREMIERS jeux scéniques se déroulent, d'après Tite-Live, en 364 av. J.-C. Mais c'est l'année 240 qui marque le début officiel du théâtre, lorsque Livius Andronicus, un ancien esclave capturé à Tarente, fait représenter à Rome une pièce traduite du grec. Les Romains utilisent des théâtres en bois jusqu'en 56 av. J.-C., époque du premier théâtre permanent construit par Pompée. Le théâtre romain devient une construction en pierre somptueusement ornée et de proportions gigantesques. Toutes les fêtes officielles comprennent des représentations théâtrales, placées sous le patronage d'Apollon. Elles durent tout l'après-midi et attirent un public nombreux, souvent houleux et bruyant. Le théâtre romain mêlait, comme le théâtre grec, la parole au chant. Les rôles sont tenus par des acteurs masculins masqués, qui étaient généralement des esclaves ou des affranchis. Les comédies (Plaute, IIIe s. ; Térence, IIe s.) comme les tragédies étaient imitées des œuvres du répertoire grec. Cependant, le public romain préférait les pantomimes (souvent grossières) et les pièces à grand spectacle, où l'essentiel de la représentation repose sur l'art de la machinerie. Tragédies et comédies devinrent finalement des œuvres destinées à la lecture.

MÉRIDA

Le théâtre de Mérida, en Espagne (Ier-IVe s. apr. J.-C.), est situé, comme presque tous les théâtres romains, près du forum, au centre de la ville. Il fait partie intégrante de l'espace urbain. Ses éléments architecturaux, façades extérieures, murs de scène caractérisés par leur somptuosité, traduisent la volonté de ce théâtre d'être un lieu clos réservé à l'illusion dramatique.

C

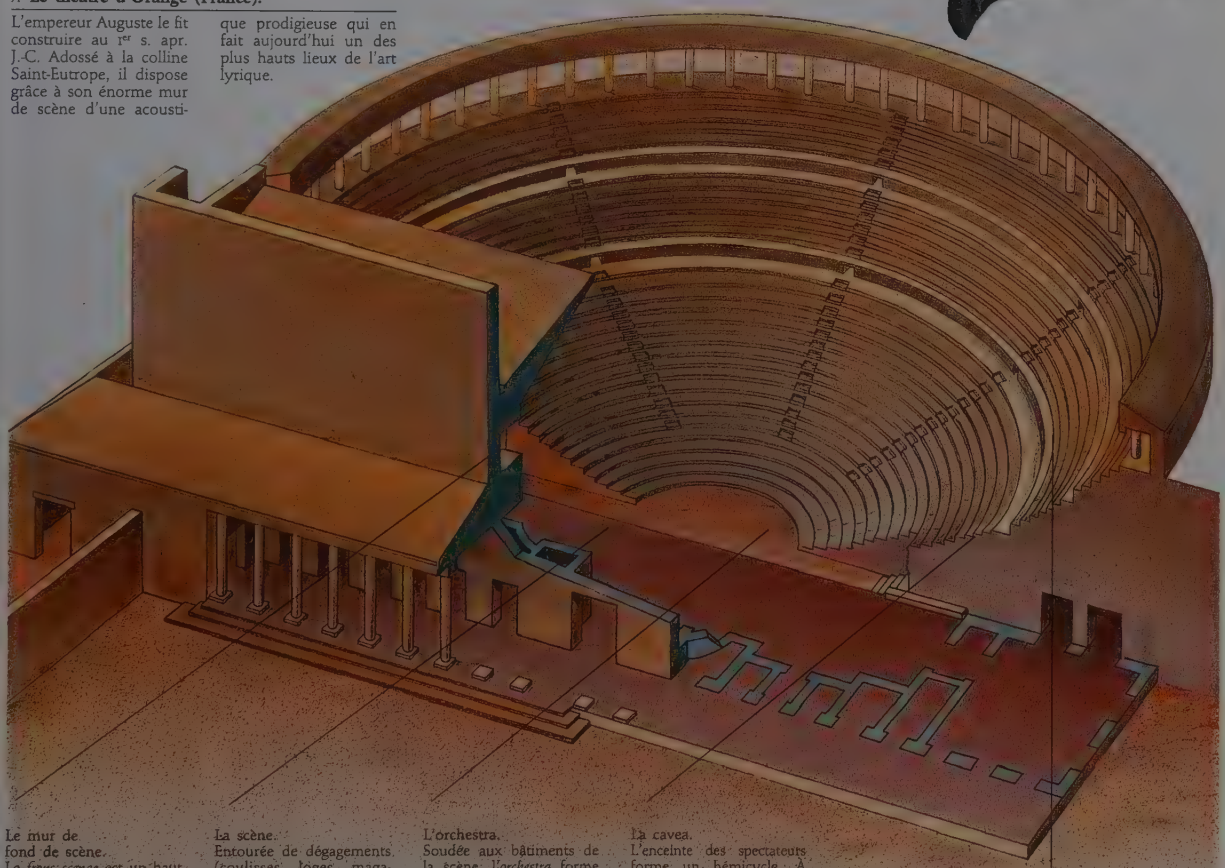
B

B - Les masques.

Issus des rituels primitifs, les masques sont portés par les acteurs aussi bien de la tragédie que de la comédie. Ils fixent un certain nombre de types traditionnels (dieux, rois, prêtres, etc.). À Rome, les masques évoluèrent vers plus de réalisme, accentuant même les traits jusqu'à la caricature. *(Masque de comédie, détail d'un bas-relief.)*

A - Le théâtre d'Orange (France).

L'empereur Auguste le fit construire au Ier s. apr. J.-C. Adossé à la colline Saint-Eutrope, il dispose grâce à son énorme mur de scène d'une acoustique prodigieuse qui en fait aujourd'hui un des plus hauts lieux de l'art lyrique.



Le mur de fond de scène.
Le *frons scenae* est un haut mur (103 m de long sur 36 de haut à Orange) à plusieurs étages, de même hauteur que les gradins, orné de niches, de colonnades et de statues. Ce décor permanent est percé de trois portes (ou parfois plus) qui représentent les lieux de la fiction.

La scène.
Entourée de dégagements (coulisses, loges, magasins), la scène est basse et large. Son sol est en bois, en pierre ou en marbre. Les acteurs évoluent sur le devant de la scène, le *proscenium*, dont la façade est ornée par des bas-reliefs, des niches décorées, des colonnes et des statues.

L'orchestra.
Soudée aux bâtiments de la scène, l'*orchestra* forme un demi-cercle. Elle est occupée par les spectateurs les plus riches, magistrats et sénateurs.

La cavea.
L'enceinte des spectateurs forme un hémicycle. À Orange, adossée à une colline, la *cavea* est en général élevée sur un terrain plat. Les gradins sont alors soutenus par des murs qui prennent extérieurement l'aspect d'une façade à colonnades et à pilastres superposés, percée de nombreuses portes. Des escaliers intérieurs et des passages voûtés *(vomitoria)* permettent l'accès aux divers étages de l'hémicycle. En cas de pluie ou de grand soleil, une toile *(velum)* peut être tendue au-dessus de l'enceinte.

Les gradins.
Les gradins sont divisés en sections concentriques par des murs et des paliers et coupés en hauteur par des escaliers. À leur sommet s'élève un portique où le public se tient debout.

THÉÂTRE OCCIDENTAL

THÉÂTRE MÉDIÉVAL

LE THÉÂTRE médiéval naît dans le lieu du culte : l'église ou le cloître. Au Xe s., des passages dialogués, les *tropes,* se greffent sur l'office religieux, lors des grandes célébrations. L'intérieur de l'église sert de cadre aux drames liturgiques : joués par les membres du clergé, en latin, ils se transforment peu à peu en drames semi-liturgiques, où la langue vulgaire se mêle au latin (XIIe s.). Lorsque le français se substitue au latin, le drame médiéval quitte le cadre étroit de la liturgie pour s'installer sur le parvis de l'église et il envahit la ville : théâtres en rond, places publiques, rues (parades ; en Angleterre, les *miracle plays* sont joués par une succession de chariots [pageants] qui circulent à travers la ville).

Les nouvelles formes dramatiques s'affirment : les *jeux* (*Jeu d'Adam, Jeu de saint Nicolas* de Jean Bodel, XIIe s.), qui traitent de sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament, les *miracles* (*Miracle de Théophile* de Rutebeuf, XIIIe s. ; *Miracles de Notre-Dame,* XIVe s.), qui mettent en scène la vie des saints, et les *mystères* (*Mystère de la Passion d'Arras* d'Arnoul Gréban, v. 1450).

Parallèlement et à l'intérieur de ce théâtre sérieux se développe un théâtre comique, purement profane avec Adam de la Halle (*Jeu de la feuillée,* 1272 ; *Jeu de Robin et Marion,* le premier opéra-comique). Au XVe s., trois formes comiques se constituent : les *moralités,* pièces allégoriques, les *sotie*s (*Jeu du Prince des sots* de Pierre Gringore) et les *farces (Farce de maître Pathelin).*

Dans le théâtre médiéval, la séparation des genres (que revendiquera le théâtre classique) n'existe pas. Les drames religieux mêlent le symbolisme et le réalisme, le sérieux et le grotesque. Les chants et la musique sont également inséparables des représentations théâtrales.

En 1548, l'interdiction des représentations des mystères aux Confrères de la Passion par le parlement de Paris fait disparaître le théâtre populaire du Moyen Âge. Le théâtre sera le fait de troupes professionnelles d'acteurs. Les spectateurs ne participeront plus à l'action dramatique. La représentation deviendra purement profane.

Le théâtre profane. La veine profane n'est au début constituée que de simples monologues de bateleurs ou de jongleurs. Puis deux genres vont se développer : la *sotie* et la farce.

La sotie, pièce à intentions politiques ou sociales, se définit par la mise en scène de divers types de « sots », c'est-à-dire de fous. Dans un décor et un langage stylisés, la sotie cherche à faire prendre conscience des vices d'une société tout entière, qu'elle fait comparaître devant le « tribunal des sots ».
La farce, peinture satirique de la vie quotidienne, vise à un comique immédiat, mettant en scène des personnages bien typés : mari trompé, femme volage, valet rusé, médecin charlatan, moine papelard...

Mystères. Les mystères médiévaux proposent une représentation totale de la vie humaine dans ses rapports avec les puissances divines. Ils sont interprétés sur une aire qu'entoure le public, installé sur des tréteaux. Les acteurs (regroupés en *confréries*) et les spectateurs ne sont pas séparés. Sur des dispositifs en bois sont placés côte à côte les *mansions* (maisons) qui permettent un jeu simultané, les personnages se déplaçant selon les impératifs du texte. Ces mansions représentent les différents lieux de l'action (le paradis, l'enfer, le palais, etc.) et sont juxtaposés sans souci de réalisme géographique, ni préoccupation de créer l'illusion. Sous la forme d'une succession de tableaux joués sur plusieurs jours, la représentation retrace initialement les épisodes de la semaine sainte avant de se consacrer à l'évocation de la vie des saints et à une histoire plus profane.

A

A - Kermesse paysanne.
Ce document du XVIe s. reproduit bien l'atmosphère d'une représentation médiévale, donnée en plein air, dans un lieu non fermé. L'estrade en bois possède une coulisse où l'on peut voir un souffleur qui suit le texte ; les acteurs de la farce, quatre sur la scène, évoluent dans un décor réaliste (table, sièges) ; les spectateurs vont et viennent, ne constituant pas encore un public réel. (Détail d'une peinture de Pieter Balten (1540-1598), *Amsterdam Toneelmuseum.*)

B

B - Décor pour la représentation d'un mystère.
À Valenciennes en 1547. Miniature d'un manuscrit français du XVIe s. *(B.N. Paris).*
Le *paradis* et l'*enfer,* où dans la gueule d'un dragon apparaissent flammes et diables, encadrent le décor simultané qui reproduit l'espace mythique chrétien.

COMMEDIA DELL' ARTE

CETTE FORME théâtrale, née en Italie, est nommée *commedia all' improvviso* ou *commedia a soggetto* (théâtre où le texte est improvisé d'après un sujet, c'est-à-dire un scénario ou « canevas »), *commedia di zanni* ou, en France, *comédie italienne, comédie de masques.* La commedia dell'arte désigne d'abord un théâtre d'acteurs professionnels et, par extension, une forme de spectacle dont le répertoire (couvrant non seulement la comédie improvisée, mais aussi la nouvelle, la comédie classique et littéraire, la pastorale, la tragi-comédie, la tragédie, l'opéra) repose sur un grand nombre de canevas, interprétés par des personnages fixes portant pour la plupart des masques.

La commedia s'épanouit du milieu du XVIe s. à la fin du XVIIIe s. Les premières troupes d'acteurs professionnels apparaissent en Italie à partir de 1545. Jusque-là, les représentations théâtrales étaient données dans le cadre de fêtes courtisanes ou religieuses dont les interprètes occasionnels appartenaient au personnel des cours ou au clergé. La première de ces compagnies est celle des Gelosi (les Jaloux) où s'illustrent les Andreini. Bien d'autres suivront comme les Desiosi (les Désireux), les Confidenti (les Confidents), les Uniti (les Unis), etc. En France, la *Comédie-Italienne,* installée à Paris de 1653 à 1697 (date de son exclusion ordonnée par Louis XIV), réunissait plusieurs compagnies qui jouaient au Palais-Royal en alternance avec la compagnie de Molière.

Les acteurs de la commedia dell'arte, regroupés en troupes homogènes, parcouraient l'Europe, en jouant dans des salles louées, sur des places publiques, ou pour un prince qui les engageait. Ils maintenaient une forte tradition familiale et artisanale.

L'acteur au centre de la création. La commedia dell'arte se caractérise par une création collective des acteurs qui élaborent un spectacle en improvisant gestuellement et verbalement, à partir d'un canevas qui n'a pas été écrit à l'avance par un auteur et qui est toujours très sommaire (indications sur les entrées et les sorties et sur les grandes articulations de la fable) : un recueil de ces canevas a été publié en 1611 par Flaminio Scala, dit Flavio *(Teatro delle favole rappresentative).* Le schéma de l'action est emprunté à une ou plusieurs comédies. Sa structure est celle d'une comédie d'intrigue et repose sur des motifs traditionnels : amours contrariées, jumeaux, quiproquos, scènes de reconnaissance. Ce théâtre fonctionne sur l'alternance de scènes comiques et pathétiques. La pantomime et l'acrobatie y tiennent une grande place.

Chaque acteur improvise, en tenant compte des *lazzi* (c'est-à-dire mimiques, « gags ») caractéristiques de son rôle et des réactions du public. Le lieu théâtral est neutre. Une place, deux ou plusieurs maisons constituent l'essentiel du décor. La monotonie des scénarios prouve que la primauté de la création est accordée à l'acteur (ou à l'actrice, ce qui est une nouveauté à l'époque). L'art du comédien se réalise dans l'emploi fixe qui est celui d'un « masque » donné. Les personnages, et donc les acteurs, sont le plus souvent au nombre de dix : deux valets, deux femmes, deux amoureux, une soubrette (Colombina ou Smeraldina), le Capitaine, le Vieillard, le Docteur. Les valets dérivent du type initial du *zanni :* Brighella, plus rusé qu'Arlequin, Pulchinella (Polichinelle). Les deux couples d'amoureux ne portent pas de masques. Les noms les plus fréquents sont Isabella (rôle créé par Isabella Andreini) et Flaminia.

Les « comédiens de l'art » ont eu une grande influence sur les farceurs français, sur Molière auteur et acteur, et sur Marivaux, qui écrivit pour eux une partie de son œuvre. Au début de ce siècle, la commedia dell' arte a été l'objet d'une réflexion sur le théâtre et l'expression corporelle. La formation de ses interprètes est devenue le modèle d'un théâtre complet, fondé sur l'acteur et le collectif, retrouvant les pouvoirs du geste.

A

A - **Farceurs français et italiens.**

Cette parade imaginaire réunit les acteurs qui s'illustrèrent sur la scène parisienne au cours des soixante dernières années du XVIIe s., notamment dans les rôles de la commedia dell' arte. *(École française du XVIIe s. [1670] ; coll. Comédie-Française, Paris.)*

Le Capitan Matamore.
Le Capitaine, à l'origine type du fanfaron italien, s'adjoint des traits espagnols. Ses noms les plus fréquents sont Spaventa, Fracassa, Matamoros. Ce masque a été créé par Francesco Andreini, de la troupe des Gelosi.

Arlequin.
Il porte un habit rapiécé de toutes les couleurs, un masque noir et un bâton. Valet souple et agile, parfois niais, souvent distrait et inquiétant, son masque a changé de contenu au cours des siècles : il a pu, par exemple, devenir le type du séducteur.

Le docteur.
Descendant du pédant de la comédie savante avec lequel il apparaît parfois dans certains scénarios, il est donné comme juriste bolonais, aussi ignorant que vaniteux. Il porte le nom de Dottor Graziano, de Dottor Balanzone.

Polichinelle.
Masque d'origine napolitaine et de tradition très ancienne, il a été créé à la fin du XVIe s. par Silvio Fiorillo et Coviello, originaires des Abruzzes.

Pantalon.
Le vieillard qui s'appelait d'abord Magnifico prit ensuite le nom de Pantalone, marchand vénitien, incarnant la sagesse populaire, avant de connaître divers avatars : vieillard avare et vaniteux, il oscille entre le ridicule et le sérieux.

THÉÂTRE OCCIDENTAL

THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN

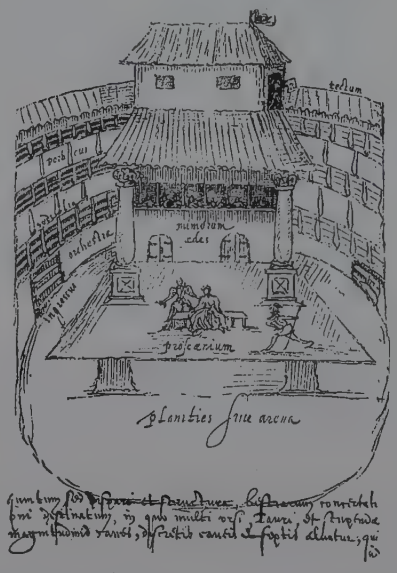
DÉPASSANT la farce médiévale, les interludes des divertissements royaux et les adaptations universitaires des tragiques ou des auteurs comiques latins, le théâtre élisabéthain s'épanouit en Angleterre pendant plus de trois quarts de siècle : de 1562, date de la représentation de *Gorboduc* de Sackville et Norton, à 1642, lorsque le Parlement puritain ordonne la fermeture des théâtres.

En 1576, il n'y a qu'un théâtre à Londres : *the Theatre*. Construit par James Burbage, il est le prototype de tous les théâtres qui s'élèveront à cette époque. En 1603, à la mort d'Élisabeth Ire, il y en a 18. Plus de mille pièces sont enregistrées de 1580 à 1642. Les théâtres les plus connus sont le Swan (le Cygne), le Globe, le Fortune. Rond ou polygonal, le théâtre est en bois. Son organisation répond à la complexité du théâtre élisabéthain (diversité de jeux sur plusieurs niveaux, présentation simultanée de plusieurs scènes). La reconstitution de ses structures a pu être élaborée à partir de quelques planches gravées : que ce soient les bâtiments permanents, ou les scènes provisoires montées dans les cours d'auberges (seconde moitié du XVIe s.-première moitié du XVIIe s.). Ces théâtres présentent des ressemblances avec les théâtres publics espagnols de la fin du XVIe s. Les *corrales,* installés dans une cour intérieure, présentent différentes aires de jeu à plusieurs étages, sans décor. C'est sur ces scènes que furent jouées *la Célestine* de Rojas, les œuvres de Cervantès, de Lope de Vega.

Succès à la fois commercial et populaire, le théâtre élisabéthain est l'œuvre d'une multiplicité d'auteurs : George Peele, Robert Greene, George Chapman, Christopher Marlowe, Thomas Kyd, John Marston, Ben Jonson, Thomas Dekker, Francis Beaumont et John Fletcher, John Webster, John Ford, John Lyly, dominés par la figure de William Shakespeare. Dans son exubérance et sa diversité, il présente quelques constantes fondamentales : stylisation du décor, mélange du tragique et du bouffon, prédilection pour la violence et le thème de la vengeance, angoisse métaphysique dissimulée sous un appétit forcené de jouissance et de connaissance, mélange de truculence verbale et de raffinement poétique.

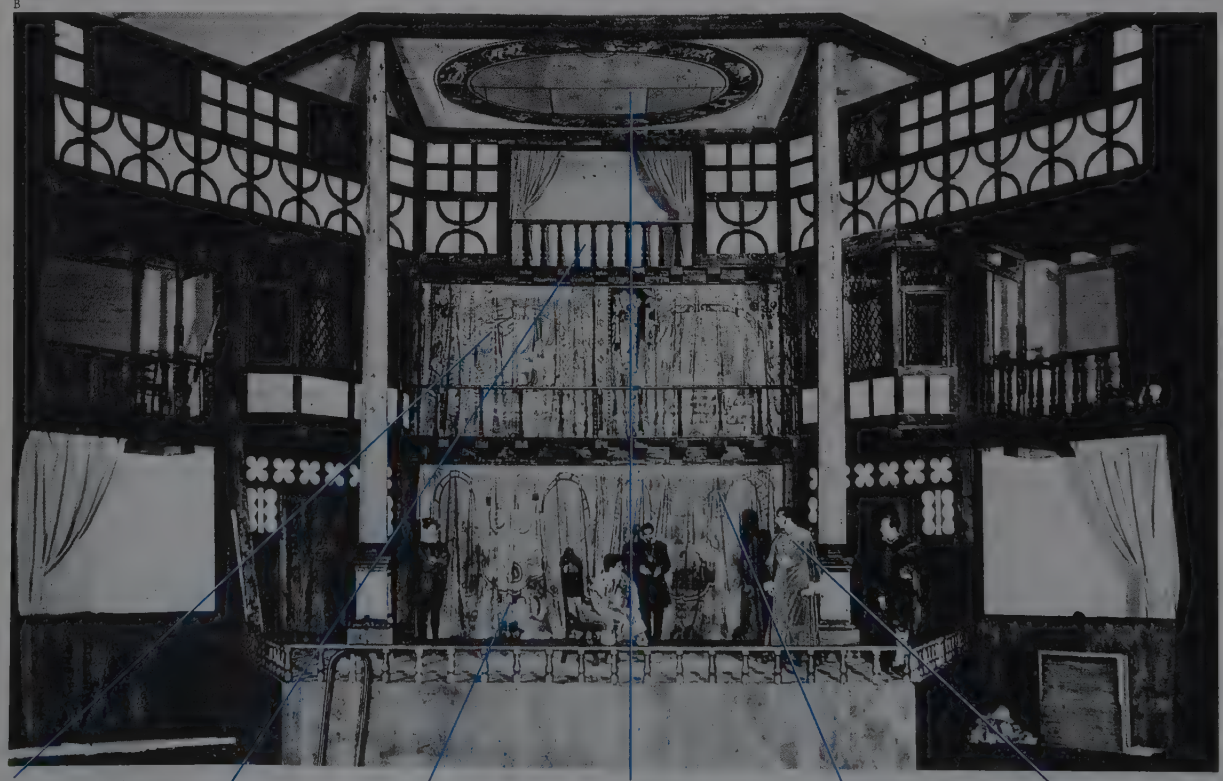
Le théâtre du Globe.

Reconstitution par les étudiants de Hofstra College (près de New York, É.-U.). Les étudiants jouent ici une scène d'*Henri IV,* de W. Shakespeare.
Le théâtre du Globe, situé à Londres, fut construit en 1599, sur la rive sud de la Tamise, par Richard Burbage. Brûlé en 1613, pendant une représentation d'*Henri VIII,* aussitôt reconstruit avec plus de magnificence, le « Wooden O », mentionné dans *Henri V* et base visuelle de la théorie hermétique de Robert Fludd sur le *Théâtre de Mémoire* (1619), fut définitivement détruit en 1644. Ce fut le siège de la Compagnie de Lord Chambellan à laquelle Shakespeare appartenait et pour laquelle il écrivit ses pièces. Les essais, à l'époque moderne, de reconstitution du Globe s'appuient sur le dessin du théâtre du Cygne (Swan Theatre) de De Witt, sur la base de contrats de construction de théâtres et à partir de l'interprétation des mises en scène. Le Globe fut le plus célèbre des théâtres publics de Londres.



A - **Le théâtre du Cygne.** (Swan Theatre), à Londres. *(Croquis de J. De Witt, v. 1596).*

B



Mur du fond de scène. Le mur du fond de scène était adossé au bâtiment où les acteurs changeaient de costumes. Ce mur avait trois niveaux : le premier, qui donnait sur la scène, percé de portes et d'ouvertures.

Au-dessus, une terrasse avec des fenêtres servait pour les sièges et les batailles. Enfin, un troisième niveau pouvait être utilisé par les musiciens ou les acteurs.

Scène. La scène, surélevée, s'avançait jusqu'à la partie sans toit du théâtre, qui était soutenu par des colonnes. Elle était entourée sur 3 côtés par les spectateurs. Autour, des galeries contenaient les places assises.

Plafond. Le plafond du toit de la scène représente les cieux, symbolisés par les signes du zodiaque. Le nom même du théâtre évoque le monde.

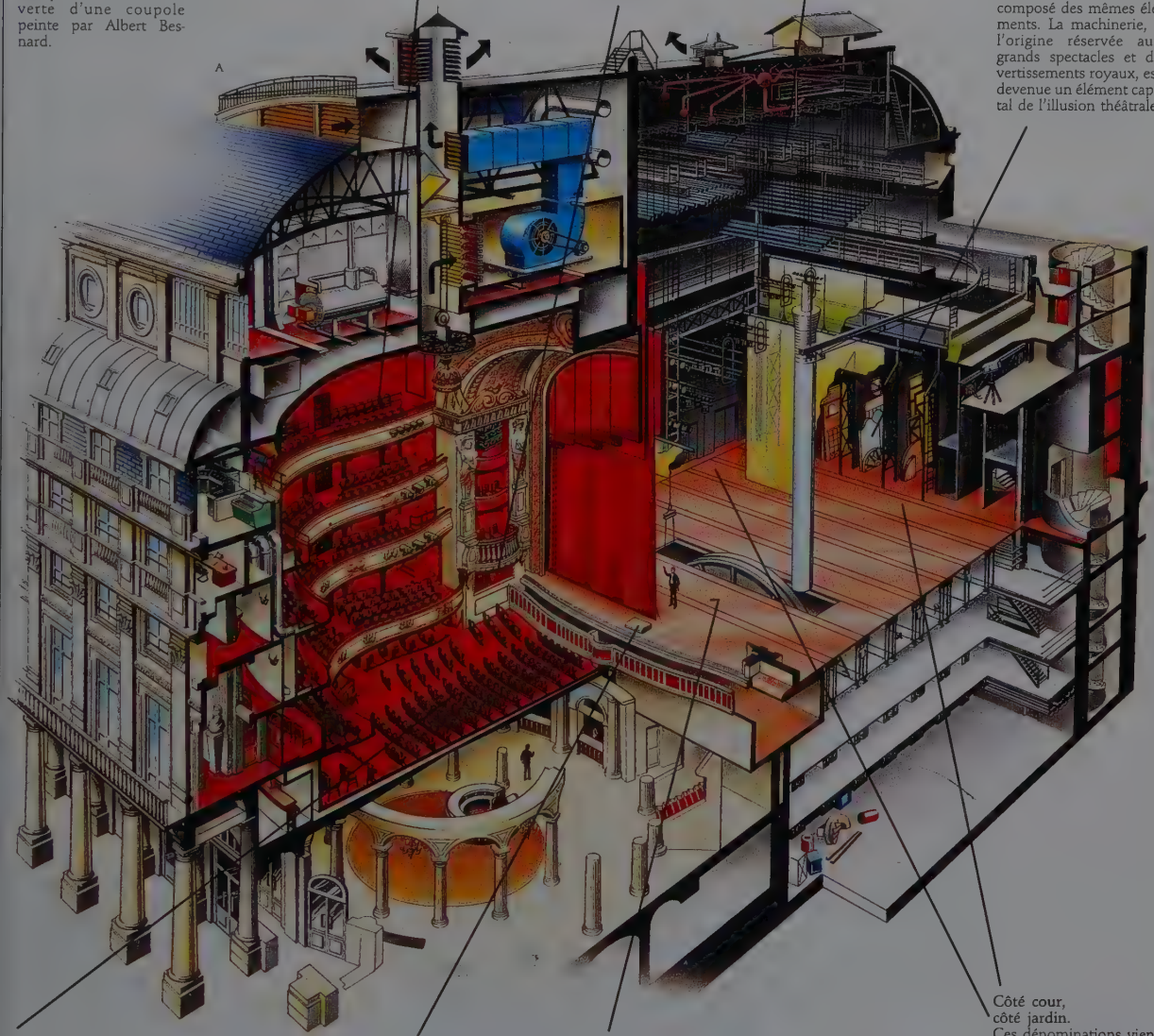
Accessoires. Des accessoires ou de simples panneaux indiquaient les lieux de l'action. L'absence de décor était compensée par la richesse des costumes qui faisait la gloire des acteurs. La mise en scène était soignée et toujours spectaculaire.

Acteurs. Les acteurs devinrent professionnels au cours du XVIe s. Groupés en troupes, ils étaient placés sous la protection de quelques grands personnages.

THÉÂTRE CLASSIQUE FRANÇAIS

À LA RENAISSANCE, les architectes italiens, s'inspirant des théoriciens antiques (Vitruve) et des recherches sur la perspective, créent le principe de la scène « à l'italienne ». De somptueux décors en trompe-l'œil donnent l'illusion de la réalité (Vicence). Les premiers théâtres couverts italiens serviront de modèles à toute l'Europe. En France, c'est sous Henri II que s'ouvrent les premières salles de représentations régulières (l'Hôtel de Bourgogne, 1548). Au XVIIe s., les salles de spectacle, encore peu nombreuses, évoluent vers la forme qu'elles ont aujourd'hui. C'est sous Louis XIV que le théâtre prend sa place à Paris et dans le royaume. L'espace fermé de la scène « à l'italienne » se prête particulièrement bien à la manifestation de la tragédie classique, qui met en scène un univers clos. En 1680, la Comédie-Française est fondée par Louis XIV, qui ordonne la fusion de la troupe de Molière avec les acteurs du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne. C'est parce que la fusion de 1680 réalise la victoire posthume et définitive de Molière (mort en 1673) sur ses rivaux qu'on appelle aussi la Comédie-Française la « Maison de Molière ». Mais c'est aussi la victoire de Racine et de Corneille. La Comédie-Française devient ainsi le lieu privilégié du répertoire classique.
Son organisation est considérée comme une affaire d'État (décret de Napoléon signé à Moscou le 15 oct. 1812).

A - **Théâtre de la Comédie-Française.**
Le théâtre a été entrepris en 1787 par l'architecte Victor Louis dans une dépendance du Palais-Royal, dont il devait être l'opéra. La salle, qui a été entièrement rénovée en 1974-1976, contient 900 places. Elle est couverte d'une coupole peinte par Albert Besnard.



Le paradis.
C'est la galerie la plus élevée d'un théâtre où se trouvent les places les moins chères. Sa situation évoque le ciel. On l'appelle aussi *poulailler*.

Les loges d'avant-scène.
Le théâtre est un lieu où l'on se montre. Ainsi, au XIXe s., il était de bon ton pour les personnes de la haute société de gagner leurs loges après le lever du rideau et de partir avant la fin de la représentation.

Les cintres ou « dessus ».
C'est la partie supérieure de la cage de la scène, où l'on manœuvre les décors.

Le décor.
La représentation classique impose le décor unique : palais pour la tragédie ; rue, place ou salon d'intérieur pour la comédie. Le décor successif, différent pour chaque acte, se développe au XVIIIe s. Durant trois siècles, le décor sera composé des mêmes éléments. La machinerie, à l'origine réservée aux grands spectacles et divertissements royaux, est devenue un élément capital de l'illusion théâtrale.

La salle.
L'organisation de la salle à l'italienne a correspondu au désir de concilier les problèmes de vision et d'acoustique. À l'origine, les spectateurs se tenaient debout au parterre, les personnes de qualité disposant de fauteuils sur la scène. Peu à peu, l'espace réservé aux spectateurs se constitua en plusieurs étages en partie divisés en loges. La salle, le plus souvent semi-circulaire, est organisée en fonction des divisions sociales.

Le trou du souffleur.
Au théâtre, le souffleur se tenait dans une ouverture pratiquée dans le plancher de la scène. Avec l'évolution des conditions de répétitions et de représentations, sa fonction a pratiquement disparu (sauf à l'Opéra).

La scène.
L'architecture du théâtre « à l'italienne » se fonde sur une stricte séparation entre la scène et la salle et sur une organisation de l'espace destinée à faciliter l'illusion. La scène, surélevée, est séparée du public par une fosse d'orchestre et une rampe. Elle se ferme par un rideau. C'est un univers clos et autonome qui se donne pour réel.

Côté cour, côté jardin.
Ces dénominations viennent de ce que, dans le théâtre du château des Tuileries, le côté droit, ou côté du roi, donnait sur la cour, et le côté gauche, ou côté de la reine, sur le jardin. (Avant la Révolution, on disait « côté du roi », « côté de la reine ».)

THÉÂTRE OCCIDENTAL

THÉÂTRE ROMANTIQUE

JUSQU'AU dernier tiers du XVIIIe s., le théâtre fut dominé par le classicisme français, qui avait imposé tragédies et comédies, ainsi que le jeu des acteurs (Comédie-Française). Le XVIIIe s. avait, d'une façon générale, témoigné d'un goût très vif pour le théâtre, qui était devenu un spectacle où la scène était le lieu de l'illusion, séparé des spectateurs. Le XIXe s. allait se caractériser par la création d'un répertoire et d'un public bourgeois, par la multiplication des salles privées et l'importance donnée à l'acteur. Le théâtre romantique oppose alors à la tragédie classique le drame historique. Les grands principes en sont énoncés par Victor Hugo dans la Préface de *Cromwell*. La contestation romantique porte plus sur les œuvres et leur contenu que sur l'espace théâtral lui-même (la scène « à l'italienne »). Le drame réunit, comme la vie, les contraires, le beau et le laid, le sublime et le grotesque. Le théâtre romantique va donc se définir par le mélange des genres, l'abandon des règles d'unité, le goût de l'exotisme et des coups de théâtre. En France, V. Hugo, A. Dumas, A. de Vigny, A. de Musset et P. Mérimée illustrent cette nouvelle forme théâtrale. Le romantisme se manifeste également dans le jeu des acteurs et la mise en scène, fondée sur une étroite collaboration entre les écrivains et les artistes, et dans le respect de la couleur locale (décors grandioses de Ciceri). Le décalage entre les rêves d'un théâtre qui veut offrir une image recréée de la nature et le lieu théâtral, hérité du siècle dernier, mènera certains auteurs à un théâtre fait pour être lu et non plus joué, et explique aussi l'échec des tentatives romantiques.

A

A - **La première représentation d'Hernani :** Caricature de Grandville *(gravure sur bois, B.N., Paris).*

LA BATAILLE D'HERNANI

Le drame de Victor Hugo, *Hernani*, fut joué à la Comédie-Française le 25 février 1830. Ce fut un beau charivari. La vigueur provocante du style, l'audace des situations, l'amour impossible, l'obsession de la mort et la dénonciation d'un pouvoir sclérosé furent à l'origine du scandale. Mais le triomphe de la pièce, orchestré au parterre par une claque d'écrivains et d'artistes Jeune-France (romantiques exaltés) et bousingots (romantiques libéraux ou républicains à la tenue débraillée), marqua la victoire – éphémère – des romantiques sur les classiques. Les grands écrivains se détournèrent de la scène, ou comme Musset et Büchner, se consacrèrent à un théâtre livresque.

THÉÂTRE DE BOULEVARD

C'EST EN 1760 que les bateleurs de la foire Saint-Laurent furent autorisés à présenter leurs attractions sur le Boulevard, lieu favori des promenades populaires. La liberté des spectacles, proclamée en 1791, multiplia les théâtres et, malgré les restrictions de l'Empire, le Boulevard, dont le succès fut énorme, offrit bientôt un panorama complet des divertissements avec ses mimes, ses acrobates et ses mélodrames où s'amoncelaient les cadavres (d'où l'appellation de « Boulevard du crime »). Le genre, qui utilise abondamment l'art de la machinerie, multiplie les coups de théâtre, les décors sinistres, les machinations. Les types sont conventionnels : le jeune premier amoureux, l'héroïne persécutée, le traître diabolique, le bouffon. Servi par la fécondité prodigieuse d'auteurs comme Guilbert de Pixerécourt, Benjamin Antier, Victor Ducange, Anicet-Bourgeois, Paul Féval, Xavier de Montépin et Dennery, le mélodrame eut pour vedettes Frédérick Lemaître et Marie Dorval.

Mais l'évolution politique et sociale, le triomphe de la bourgeoisie amenèrent une transformation du Boulevard. Scribe, Émile Augier, Dumas fils, Victorien Sardou allaient y privilégier deux thèmes : l'adultère et l'argent. Théâtre à succès, grâce à des acteurs qui étaient des monstres sacrés (Max Dearly, Lucien Guitry, Réjane) et à des auteurs de talent (Labiche, Feydeau), le Boulevard allait cependant être remis en question par le théâtre naturaliste d'Antoine.

B

B - **Frédérick Lemaître** (1801-1876) dans le rôle de Robert Macaire dans « l'Auberge des Adrets ». *(Coll. part.)*

THÉÂTRE NATURALISTE

L'ÈRE DU grand spectacle, régi par le décorateur, va céder la place à l'ère du réalisme et au règne du metteur en scène. Dans toute l'Europe, à la fin du XIXe s., se développe une réaction contre les excès du théâtre romantique. Dans le domaine littéraire, le naturalisme triomphe avec l'œuvre d'Émile Zola. Exclu des scènes officielles, le naturalisme va néanmoins s'imposer grâce à André Antoine (1858-1943) : celui-ci fonde le Théâtre-Libre en mars 1887, qu'il ouvre à tous les refusés de la Comédie-Française et de l'Odéon, et entreprend une véritable réforme théâtrale.

Le règne du metteur en scène. Antoine peut être considéré comme l'initiateur du théâtre moderne. Il réagit contre le théâtre de divertissement officiel où l'on joue jusqu'à satiété, pour des raisons de rentabilité, une même œuvre facile et populaire. Il s'oppose également à la tyrannie exercée par les « stars » de la scène. L'unité et l'harmonie d'un spectacle ne peuvent être atteintes que par un véritable homme de théâtre, capable de choisir textes et collaborateurs, de diriger le travail artistique et d'assurer la responsabilité entière de l'entreprise. Avec Antoine le metteur en scène prend le pouvoir. Il donne pour premier but à son entreprise la recherche, l'expérimentation ; découvrir de nouveaux auteurs nationaux ou étrangers, anciens ou contemporains (en 9 ans, de 1887 à 1896, il monta dans son Théâtre-Libre 124 œuvres nouvelles dont 69 d'auteurs débutants : Eugène Brieux, François de Curel, Courteline, Tolstoï, Tourgueniev, Ibsen, Hauptmann, Strindberg, Bjørnson) ; substituer aux salles existantes des édifices dans lesquels l'œuvre pourrait être appréciée par tout le public, dans de bonnes conditions visuelles et auditives. Antoine a défini ainsi son objectif : « le théâtre revient à son point de départ, à sa fonction essentielle, à sa tradition glorieuse. Il cesse d'être uniquement un endroit de distraction et de plaisir, presque le mauvais lieu qu'il a failli devenir chez nous avec le vaudeville et l'opérette. Il redevient un moyen d'enseignement, la tribune, la chaire retentissante, où se débattent les éternelles vérités. » La scène se donne pour la réalité même. Cette recherche de la vérité doit créer l'impression de la « vie » (Antoine alla jusqu'à placer sur la scène des *Bouchers* de Fernand Icres de vrais quartiers de viande). Le milieu l'emporte sur le texte et les personnages. À partir de 1897, le Théâtre-Antoine se tourna plus largement vers le grand public. L'entreprise d'Antoine acquit rapidement une audience internationale et, dès 1889, Otto Brahm créait sur son exemple la Freie Bühne de Berlin, tandis qu'à Moscou Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko ouvraient en 1898 le Théâtre d'art.

Le retour à la théâtralité. Mais, dans le premier quart du XXe s., particulièrement en Allemagne et en Union soviétique, se manifeste une réaction contre le naturalisme. En dépit des différences qui séparent les courants et les écoles dramatiques, metteurs en scène et théoriciens du théâtre insistent sur la notion de théâtralité. La mise en scène doit affirmer l'originalité de ses composantes et définir ses conventions. Le théâtre doit retrouver son autonomie artistique.

THÉÂTRE MODERNE

HÉRITIER d'un courant de pensée qui va de Heinrich von Kleist à Antonin Artaud, en passant par Alfred Jarry, August Strindberg et Luigi Pirandello, le théâtre moderne semble partagé entre deux tendances. D'une part, un art engagé et militant qui trouve ses modèles dans les œuvres de Brecht et, d'autre part, une esthétique qui rejette la progression dramatique, exploite jusqu'à l'absurde une situation donnée et désintègre le langage.

Le théâtre s'affirme comme un moyen de connaissance, proposant des situations exemplaires, dans la lignée de grands metteurs en scène qui ont porté leur réflexion sur la spécificité de l'expression théâtrale, dans son espace et sa temporalité : Stanislavski, fondateur du Théâtre d'art de Moscou en 1898 et dont le « réalisme intérieur » a été mis en pratique aux États-Unis par le Group Theatre (1931-1941), puis par l'Actor's Studio ; Vsevolod Meyerhold, adepte du constructivisme, pour qui « les paroles ne sont que des dessins sur le canevas des mouvements » ; Erwin Piscator, qui rejette les formes gratuites de l'art et dont les innovations techniques (scène tournante, décor à étages, projection de titres) ont influencé le théâtre de Bertolt Brecht.

L'espace théâtral. Au centre de ces recherches se place la question des rapports entre le public et le spectacle. La scène « à l'italienne » est apparue (excepté pour Brecht et le Berliner Ensemble) comme un obstacle à un théâtre de participation réfléchie. Dès le début du XXe s., des hommes de théâtre tels E.W. Godwin en Angleterre, Lugné-Poe, Firmin Gémier en France, Max Reinhardt en Allemagne ont tenté d'échapper aux structures traditionnelles pour renouer avec un théâtre populaire et « festif ». Aussi, par-delà les expériences de théâtre « auto-actif » joué vers 1920 en U.R.S.S. par des acteurs improvisés, du théâtre d'Agit-prop sous la République de Weimar, des Guerrilleros del teatro de la guerre d'Espagne, la vision de la scène et du monde a été transformée par la suppression du cadre de la scène, l'abolition de la rampe, la construction d'avant-scènes latérales qui remplacent la vue axiale traditionnelle par une vision panoramique. À la suite des grands théoriciens du début du XXe s., le Suisse Adolphe Appia et le Britannique Edward Gordon Craig, certains architectes ont repensé l'espace théâtral. Ils ont cherché à créer une structure souple, capable de s'adapter à toutes les formes de théâtre : praticables et éperons dans un espace circulaire à Stratford, au Canada ; gradins reposant sur des rails permettant une rotation de 360° et l'exploitation du décor naturel de lacs et de forêts à Pyynikki en Finlande ; théâtre du Français Jacques Polieri où le spectateur évolue en face de la scène comme la caméra devant un objet filmé ; théâtre « torique » de Wogenscky ; théâtre « spatio-dynamique » de N. Schöffer.

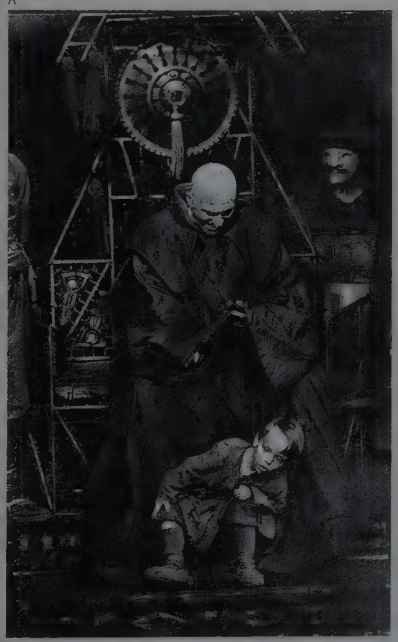
Mais au-delà de ses tentatives d'innovations scénographiques, le théâtre critique considère encore la scène comme un lieu privilégié où le langage et les situations expriment une vérité supérieure : celle des caractères, des passions, des rapports sociaux.

Nouvelles expériences. Un nouveau courant théâtral prend pour objet le langage et les situations mêmes qui engendrent les personnages : théâtre de dérision ou de l'absurde de Samuel Beckett, Harold Pinter, Eugène Ionesco, Fernando Arrabal. À l'« antithéâtre » succède alors l'« a-théâtre ». Les représentations du Living Theatre, fondé en 1951 aux États-Unis par Julian Beck et Judith Malina et celles du Théâtre-Laboratoire du Polonais Jerzy Grotowski reposent sur la communion rituelle entre comédiens et public, tout en étant centrées sur le corps ou sur une glorification de l'image scénique (avec Bob Wilson, notamment). Ces expériences ont renouvelé l'imaginaire de l'acteur qui a su assumer des responsabilités nouvelles dans la représentation.

L'action improvisée mêle « spectateurs » et « acteurs » qui atteignent un moment d'entière liberté et de création artistique spontanée : c'est le *happening*. Les spectacles d'Ariane Mnouchkine et de Jérôme Savary ont pour leur part tenté de restituer au théâtre son caractère de fête.

De nouvelles formes théâtrales apparaissent aujourd'hui, qui doivent moins à la tradition (serait-elle interrogée comme elle l'est par Antoine Vitez, par exemple) qu'à une réévaluation critique des expériences des 30 dernières années.

A



A - **Le théâtre épique.**

Bertolt Brecht fonde à Berlin-Est en 1949 le Berliner Ensemble où il monte ses propres pièces. Son théâtre « épique » invite l'acteur à présenter son personnage sans se confondre avec lui (c'est l'« effet de distanciation ») et fait du spectateur un observateur attentif et critique. Utilisant la musique, les projections, les changements de décor à vue, il a bouleversé la conception du théâtre traditionnel et influencé considérablement l'art dramatique contemporain. Sur ce document, *le Cercle de craie caucasien*, joué par le Berliner Ensemble en 1954.

FESTIVALS DE THÉÂTRE

Le premier festival dramatique est créé en France à Orange en 1869 : ce sont les « Chorégies » dans le cadre du théâtre antique. Le développement des festivals est dû à Jacques Copeau (Nuits-Saint-Georges, 1925 ; cathédrale de Chartres, 1927). Ces manifestations remportent maintenant un très large succès, offrant au public des spectacles nouveaux, des formes de théâtre peu connues ou étrangères.

Principaux festivals

Allemagne : Berlin (févr., mai-juin, sept.-oct.-nov.) ; Schwetzingen (mai) ; Munich (juill.).
Autriche : Vienne (mai-juin) ; Salzbourg (juill.-août) ; Graz (sept.-oct.).
Belgique : Spa (juin, août-sept.) ; Saint-Hubert (juill.) ; Stavelot (août) ; Liège (sept.-oct.).
Canada : Niagara-on-the-Lake (avr., oct.).
Espagne : Santander (juill.-sept.) ; Barcelone (oct.).
Finlande : Jyväskylä (juin-juill.) ; Tampere (août).
France : Nancy (mai) : créé en 1963 par J. Lang et repris par Lew Bodgen ; Paris (juin-juill.) : festival du Marais, créé en 1963 par M. Raude ; Anjou (juill.) ; Avignon (juill.-août) : créé en 1947 par J. Vilar ; Sarlat (juill.-août) ; Paris (sept.-déc.) : festival d'Automne, fondé en 1972 par M. Guy.
Grande-Bretagne : Stratford-on-Avon (mars-oct.) ; Édimbourg (août-sept.).
Grèce : Athènes (juin-sept.).
Italie : Spolète (juin-juill.) ; Taormina (août).
Japon : Ōsaka (avr.).
Luxembourg : Wiltz (juill.).
Norvège : Bergen (mai-juin).
Pays-Bas : festival de Hollande (Amsterdam, La Haye, Rotterdam) [juin].
Portugal : Estoril (juin-août).
Suisse : Lausanne (mai-juill.).
Ex-Yougoslavie : Dubrovnik (juill.-août).

B

B - **Le théâtre de l'absurde.**

Apparu dans les années 1950, ce théâtre aboutit, à travers le thème de l'incommunicabilité, à proclamer non seulement l'absurdité du langage, mais celle même de la représentation théâtrale. Ci-contre, *les Chaises* de Ionesco. Mise en scène de Jacques Mauclair au Studio des Champs-Élysées, à Paris, 1956.

THÉÂTRE ORIENTAL

NŌ

SPECTACLE traditionnel japonais, dérivé du *sarugaku* (littéralement « musique des singes ») et du *dengaku* (« musique des rizières »), le nō fut créé dans la seconde moitié du XIVe s. par Kanami, « maître » des divertissements de la cour du shogun Yoshimitsu. Son fils Zeami porta à la perfection le genre dont il fut le théoricien et composa l'essentiel des 241 pièces du répertoire. Destiné à l'origine à un public très large, le nō devint du XVIe s. au XIXe s. le divertissement et l'art favori de l'aristocratie guerrière au pouvoir. De nos jours, le nō a retrouvé les faveurs d'un public plus populaire tant au Japon qu'en Occident.

Le nō est un long poème lyrique déclamé, mimé et dansé par un acteur principal, le *shite*, qui dialogue avec un personnage secondaire, le *waki*, et un chœur chargé de le soutenir de ses chants et de commenter les situations. Un ensemble de quatre musiciens (une flûte et trois tambours) les accompagne. Un spectacle de nō comprend cinq pièces (de dieux, de guerriers, de femmes, de fous et de démons), alternant avec des farces burlesques, ou *kyōgen*. Chacune est divisée en deux parties : la première a un caractère d'énigme et les esprits s'y confondent avec les vivants ; la seconde est une révélation. L'atmosphère du nō oscille toujours entre le rêve et la réalité. Les acteurs, tous masculins, évoluent selon une gestuelle strictement convenue.

Le décor, constitué d'éléments symboliques (un éventail représente tour à tour un bouclier, une coupe ou un luth ; quelques pas à travers la scène évoquent un long voyage), est très dépouillé. La scène, un carré de cinq ou six mètres, est reliée aux coulisses par une passerelle latérale, représentant souvent le lien entre le présent et le passé ou le monde du réel et de l'au-delà.

KABUKI

LE KABUKI est le genre le plus populaire et le plus réaliste du théâtre japonais. Né au début du XVIIe s. de danses plus ou moins licencieuses exécutées par des interprètes féminines, il se constitue rapidement, sous l'effet d'une répression sévère, en un spectacle exclusivement masculin. Les rôles féminins sont joués par des acteurs spécialisés et le programme comporte presque toujours un morceau de chorégraphie, une *danse de femme*. Le kabuki est un théâtre total où l'acteur est roi. Le dialogue alterne avec des parties psalmodiées et chantées, avec des intermèdes dansés. L'ensemble d'accompagnement musical peut être celui du théâtre de nō, ou bien un chanteur interprète tous les rôles, accompagné par un joueur de *shamisen*, comme pour le théâtre de marionnettes.

Largement redevable au théâtre de marionnettes *(ningyō-jōruri)* auquel il emprunte son répertoire et sa technique au cours du XVIIIe s., le genre élabore progressivement une dramaturgie spécifique. Au début du XIXe s., Tsuruya Namboku, tout en exploitant les ressources du fantastique, ouvre la voie par sa peinture réaliste des bas-fonds d'Edo, au « théâtre des voleurs », illustré par Kawatake Mokuami. Celui-ci est encore aujourd'hui l'auteur dramatique le plus joué.

Les représentations de kabuki (drames historiques, arguments dansés ou scènes de la vie populaire) sont spectaculaires et colorées. Les spectacles sont représentés sur une scène immense, dotée d'une machinerie complexe et qui déborde sur la salle par le *hanamichi*, passage sur lequel les acteurs vont et viennent au milieu des spectateurs. La scène tournante, les trappes pourvues de monte-charges et les décors construits concourent à faire du spectacle le domaine de l'illusion.

OPÉRA DE PÉKIN

L'OPÉRA de Pékin est l'expression la plus populaire du théâtre chinois. Né vers 1825 de la combinaison de plusieurs opéras locaux, principalement le *xipi* du Nord et le *erhuang* du Sud, c'est un spectacle total qui associe le chant, le dialogue, la gestuelle symbolique et le combat acrobatique. Les jeux scéniques n'ont rien de réaliste.

L'Opéra de Pékin se caractérise tout particulièrement par la diversité de ses maquillages et par l'importance de ses ballets guerriers qui mêlent danse et acrobatie. Les costumes, bien définis par des conventions traditionnelles, sont de l'époque Ming. Tous les rôles sont interprétés par des hommes et les acteurs choisissent une des quatre spécialités : masculin lettré, masculin guerrier, féminin et fou. Un orchestre de cordes et de bois, placé sur le côté de la scène, les accompagne, soutenu par une percussion caractéristique omniprésente. Les pièces se jouent presque sans décor. Elles puisent leur répertoire, très moral, dans les romans classiques et les épisodes tirés de la littérature populaire. Trois grands types de pièces dominent : les pièces guerrières, romantiques et policières. L'histoire y joue un grand rôle. On y retrouve souvent Cao Cao, Guan Yu, célèbres personnages du *Roman des Trois Royaumes*.

Au XIXe s., Cheng Zhanggeng assure la prééminence de l'Opéra de Pékin sur ses rivaux. Dans les années 1920-1937, ses grandes vedettes furent Mei Lanfang dans les rôles féminins, Zhou Xinfang dans les rôles masculins. Malgré l'évolution de son répertoire (emprunts politiques, occidentaux), l'Opéra de Pékin a conservé le rituel de ses débuts : costumes et maquillages symboliques, valeur conventionnelle du geste.

A

A. **Masque de nō.**

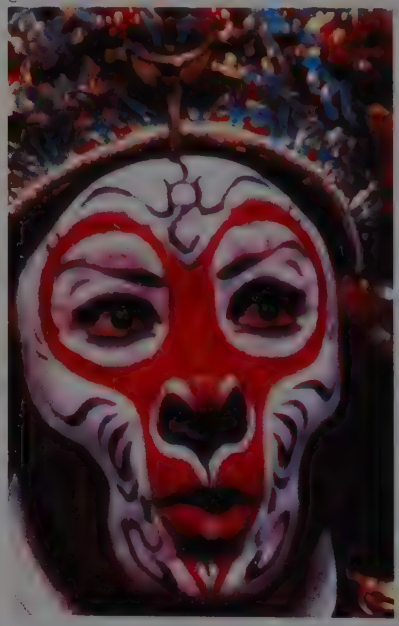
Seul le *shite* est masqué pour interpréter les personnages féminins et certains types de vieillards, fantômes, divinités. Véritables objets d'art, les masques de nō sont en bois sculpté, revêtu de laque blanche pour les jeunes femmes, plus ou moins jaunie pour les vieillards et colorée pour les démons. *(Musée Guimet, Paris.)*

B

B. **Kabuki.**

Héritier d'une longue tradition familiale, capable d'assumer les emplois les plus divers où il déploie toutes les ressources de sa virtuosité, l'acteur – maquillé et costumé – est le centre de la représentation. *(Ci-dessus, l'acteur Mitsugoro II dans le rôle d'Ishii Geuzo. Estampe de Tōshūsai Sharaku ; musée national de Tōkyō.)*

C



C. **Opéra de Pékin.**

Le maquillage, très prononcé et savant, a valeur de symbole : il révèle l'âme et le caractère du personnage. La prédominance de certaines couleurs, utilisées en fonction des qualités et des défauts, indique la nature du rôle. Très beau, le maquillage couvre entièrement le visage et est minutieusement exécuté selon les règles du genre.

OMBRES ET MARIONNETTES

THÉÂTRE D'OMBRES

ORIGINAIRE de Chine (ou peut-être de l'Inde ou du Tibet), le théâtre d'ombres utilise des silhouettes découpées dans du cuir ou du papier, souvent peintes et articulées. Éclairées par l'arrière, elles se découpent sur l'envers d'un écran blanc transparent. Ces spectacles sont largement répandus dans l'Orient et le Moyen-Orient, où ils demeurent très populaires. Les plus connus sont les ombres de Java *(wayang)* qui gagnèrent Bali et la Thaïlande ou celles du Karagöz turc qui, avec ses figurines translucides et colorées, s'est répandu dans tous les pays arabes et en Grèce. Le théâtre d'ombres fut introduit à Paris vers 1770. Les « ombres chinoises » de Séraphin eurent alors la faveur de la Cour. À la fin du XIXe s., les spectacles d'ombres étaient très à la mode dans les cabarets de Montmartre grâce à des auteurs comme le dessinateur Caran d'Ache.

A

A - Wayang.

Ce mot javanais désigne diverses formes de théâtre et particulièrement le théâtre d'ombres. Il utilise des figurines plates, richement peintes dont l'ombre est projetée sur un écran. Une représentation de wayang se déroule sous la direction d'un *dalang,* récitant et « metteur en scène », et avec un accompagnement musical. Ci-dessus, théâtre d'ombres à Songkhla, en Thaïlande.

MARIONNETTES

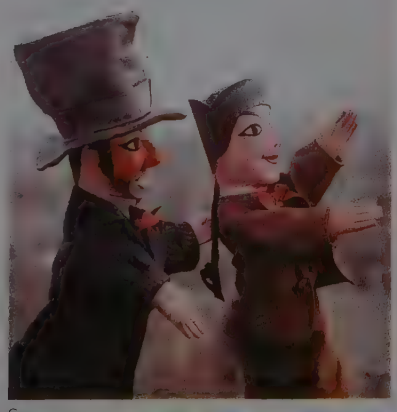
CHARGÉES de caractères mystico-magiques, les marionnettes sont apparues dès la plus haute antiquité en Chine et en Égypte, puis vers le VIe s. av. J.-C. en Europe. En français, le mot marionnette vient de *Marion,* petite *Marie,* ce qui atteste un rapport à la liturgie, alors que, jusqu'au VIIe s., l'Église avait interdit l'usage des figurines anthropomorphiques.

Il existe deux grands types de manipulation : *bras en l'air* et *bras en bas.* Parmi les marionnettes manipulées *bras en l'air,* on connaît surtout la *marionnette à gaine,* popularisée par Guignol, dont on retrouve des homologues en Allemagne avec Kasperle, en Italie avec Pulcinella, en Angleterre avec Punch. Traditionnellement satiriques, voire contestataires, ces personnages (auxquels se rattache le Karagöz du théâtre d'ombres turc) incarnent souvent la réaction des petites gens face à l'oppression. Des *marionnettes à tige* sont utilisées dans les théâtres d'ombres d'Extrême-Orient.

La manipulation *bras en bas* survit dans l'opera dei puppi de Sicile et dans les marionnettes de Belgique (*Toone* à Bruxelles, *Tchantchès* à Liège). À ces deux types de manipulation s'ajoutent de multiples variantes dont les plus notables sont celles du *bunraku* japonais et celle du Bread and Puppet Theatre.

La marionnette est souvent apparue aux auteurs (*Essai sur les marionnettes* d'Heinrich von Kleist) et aux metteurs en scène contemporains (Edward Gordon Craig, Gaston Baty) comme l'interprète idéal du texte dramatique et même comme le support d'un art du geste qui englobe et dépasse toutes les conventions du langage (Antonin Artaud).

B



B - Guignol et Gnafron.

Animé par l'index de l'opérateur, Guignol est un pantin sans fil, au visage poupon et rieur. Il a été créé vers 1808 à Lyon par Laurent Mourguet qui donna à son personnage l'esprit et le langage des canuts. Guignol et son ami Gnafron symbolisèrent l'esprit populaire frondeur en lutte contre les autorités.

C

C - Opera dei puppi.

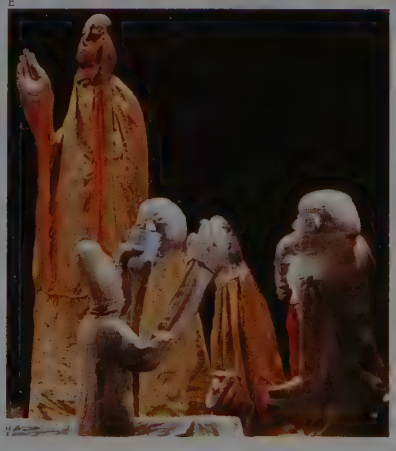
Ce spectacle de marionnettes très populaire en Sicile est fondé sur un répertoire héroïque et chevaleresque. Les marionnettes, suspendues par la tête à une tringle tenue par un manipulateur, et hautes de plus d'un mètre, portent de splendides armures pour les scènes de duels et de batailles.
Duel de Roland et Renaud, théâtre de marionnettes siciliennes, Palerme.

D

D - Marionnettes japonaises,

scène de ningyō-jōruri. Cette forme de spectacle connut son apogée au XVIIe s. grâce au récitant Takemoto Gidayū et au dramaturge Chikamatsu Monzaemon. Les marionnettistes, au nombre de trois, manipulent les poupées *(ningyō)* sur la scène, à la vue du public. Un narrateur, accompagné d'un joueur de *shamisen,* déclame le *jōruri,* histoire poétique qui tient du drame épique.

E



E - Le Bread and Puppet Theatre.

Fondé en 1962, il a intégré aux techniques traditionnelles des recherches inspirées du théâtre contemporain. Des personnages, mi-géants, mi-masques de carnaval invitent à des représentations qui font parfois appel à de minuscules poupées manœuvrées à vue, sans souci d'illusion. Spectacle « Bread and Puppet » (Cité universitaire, Paris, 1969), réalisé par Peter Schumann.

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE

A, B

Adam (Adolphe) [France, 1803-1856]. *Giselle,* ballet (1841).

Albéniz (Isaac) [Espagne, 1860-1909]. *España,* 6 pièces pour piano (1890). □ *Iberia,* 12 pièces pour piano en 4 cahiers (1905-1909).

Albinoni (Tomaso) [Italie, 1671-1750 ou 1751]. L'*Adagio d'Albinoni* est en fait un pastiche réalisé au XXe s. par le musicologue italien Remo Giazotto (né en 1910) à partir d'une basse chiffrée et de quelques mesures de violon composées par Albinoni.

Auber (Daniel François Esprit) [France, 1782-1871]. *La Muette de Portici,* opéra (1828). □ *Fra Diavolo,* opéra (1830). □ *Le Domino noir,* opéra-comique (1837).

Bach (Johann Sebastian [Jean-Sébastien]) [Allemagne, 1685-1750]. Sans doute le plus grand génie de la musique occidentale, il a laissé une œuvre immense, à la fois puissamment originale et synthèse de la musique de son temps, mais aussi aboutissement de plus de trois siècles d'histoire musicale en Occident (Renaissance, période baroque) en même temps que génératrice, pour ainsi dire, des deux siècles de musique à venir. Conformément à la tradition, Bach se considérait comme un artisan au service de Dieu (luthérien, il était animé d'une foi très profonde). Son œuvre fut redécouverte par les grands compositeurs (Mozart, Beethoven) dès la fin du XVIIIe s., mais dut attendre le milieu du XIXe s. pour atteindre le public.
1. Œuvres religieuses (presque entièrement destinées au culte luthérien). Près de 200 cantates conservées. □ *Passion selon saint Jean* (1723). □ *Passion selon saint Matthieu* (1729). □ *Magnificat* (vers 1730). □ *Oratorio de Noël* (1734) ; *Messe en* si (vers 1735-1745).
2. Pour clavier seul. *Pour orgue :* des chorals. □ Des préludes et fugues. □ *Toccata et fugue* en *ré* mineur (vers 1705). *Pour clavecin : le Clavier bien tempéré,* 2 recueils comportant chacun 24 préludes et fugues (I : 1722, II : 1744). □ 3 recueils de 6 suites (*Suites anglaises* et *Suites françaises,* vers 1720 ; *Partitas,* vers 1730). □ *Concerto italien* (1735). □ *Variations Goldberg* (vers 1740).
3. Pour orchestre. 6 *Concertos brandebourgeois* (vers 1720). □ *Ouvertures (Suites)* [vers 1720-1730]. □ De nombreux concertos, principalement pour 1 ou 2 violons (vers 1720) et pour 1, 2, 3 ou 4 clavecins (vers 1730).
4. Divers. 6 suites pour violoncelle seul (vers 1720). □ 3 sonates et 3 partitas pour violon seul (vers 1720). □ *L'Offrande musicale* (1747). □ *L'Art de la fugue* (vers 1748-1750).

Bach (Carl Philipp Emanuel) [Allemagne, 1714-1788], deuxième fils de Jean-Sébastien. Une cinquantaine de concertos pour clavecin (1733-1778). □ 18 symphonies (1741-1776). □ Une centaine de sonates pour clavecin, dont 6 *Sonates prussiennes* (1742) et 6 *Sonates wurtembergeoises* (1744).

Bach (Johann Christian [Jean-Chrétien]) [Allemagne, 1735-1782], dernier fils de Jean-Sébastien. Une cinquantaine de symphonies et ouvertures (vers 1760-vers 1780). □ *Lucio Silla,* opéra (1774).

Balakirev (Mili) [Russie, 1837-1910]. *Islamey,* « fantaisie orientale » pour piano (1869). □ *Tamara,* poème symphonique (1882).

Barber (Samuel) [États-Unis, 1910-1981]. *Adagio* pour cordes (1936).

Bartók (Béla) [Hongrie, 1881-1945]. □ *6 Danses populaires roumaines* (1915, orchestrées par Bartók en 1917). □ *Le Château de Barbe-Bleue,* opéra (1918). □ *Le Mandarin merveilleux,* ballet (1919). □ *Mikrokosmos,* « 153 pièces progressives » pour piano (1926-1939). □ 3 concertos pour piano et orchestre (1926, 1931, 1945). □ *Musique pour cordes, percussion et célesta* (1936). □ *Sonate pour deux pianos et percussion* (1937). □ *Divertimento* pour cordes (1939). □ *Concerto pour orchestre* (1943).

Beethoven (Ludwig van) [Allemagne, 1770-1827]. Située à la charnière entre le XVIIIe et le XIXe s., « dépassant » (en ce sens qu'elle l'incarne profondément tout en en marquant l'achèvement) le classicisme tout en ouvrant la voie au romantisme, l'œuvre de Beethoven est essentiellement instrumentale : avec lui, la musique instrumentale acquiert une dimension nouvelle. S'adressant à l'humanité tout entière, le « message » qu'elle contient – et qu'il serait vain, précisément, de vouloir traduire en mots – n'a cessé d'être entendu, de susciter l'enthousiasme. Mais si certaines œuvres – telle la *Ve Symphonie* – apparaissent ainsi comme de véritables symboles de toute la musique occidentale, d'autres (les derniers quatuors par exemple) restent encore largement à découvrir. *Missa solemnis* (« messe solennelle ») (1823). □ *Fidelio,* opéra (version définitive en 1814). □ 9 symphonies : I (1800), II (1802), III, « Eroica » (1804), IV (1806), V (1808), VI, « Pastorale » (1808), VII (1812), VIII (1812), IX, avec chœur final sur l'« Ode à la joie » de Schiller (1824). □ 5 concertos pour piano et orchestre, dont le Ve, en *mi* bémol majeur, dit « L'Empereur » (1809). □ Concerto pour violon et orchestre (1806). □ 17 quatuors à cordes (1798-1825). □ 32 sonates pour piano (1795-1822), parmi lesquelles l'op. 13, « Pathétique » (1799), l'op. 27 n° 2, dite « Clair de lune » (1801), l'op. 31 n° 2, dite « la Tempête » (1802), l'op. 53, dite « Waldstein » ou « l'Aurore » (1804), l'op. 57, dite « Appassionata » (1805), l'op. 81*a*, dite « les Adieux » (1810), l'op. 106, dite « Hammerklavier » (1818), l'op. 110 (1822), l'op. 111 (1822).

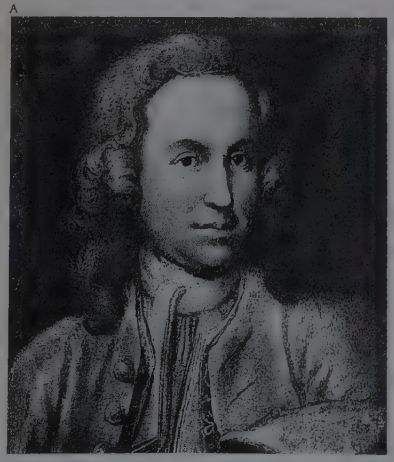
Bellini (Vincenzo) [Italie, 1801-1835]. *Concerto* pour hautbois et cordes (vers 1825). □ Opéras : *le Pirate* (1827), *la Somnambule* (1831), *Norma* (1831), *les Puritains* (1835).

Berg (Alban) [Autriche, 1885-1935]. *Sonate* pour piano (1908). □ *Wozzeck,* opéra d'après Büchner (1925). □ *Suite lyrique* pour quatuor à cordes (1926). □ *Concerto « À la mémoire d'un ange »* pour violon et orchestre (1935). □ *Lulu,* opéra d'après Wedekind (1937).

Berio (Luciano) [Italie, 1925]. 9 *Sequenze* pour différents instruments (1957-1975). □ *Omaggio a Joyce,* pour bande magnétique (1958). □ *Sinfonia,* pour 8 voix et orchestre (1969).

Berlioz (Hector) [France, 1803-1869]. Berlioz, le plus grand compositeur français du XIXe s., incarne le romantisme. Son œuvre, qui a exercé une notable influence jusqu'au XXe s. et dont la modernité demeure, se caractérise surtout par l'importance et l'originalité de l'inspiration mélodique, par la variété dans l'invention rythmique, enfin par une extraordinaire imagination dans le maniement des timbres de l'orchestre.
1. Musique religieuse. *Requiem* (1837). □ *Te Deum* (1849). □ *L'Enfance du Christ,* oratorio (1854).
2. Opéras. *Benvenuto Cellini* (1838). □ *Béatrice et Bénédict,* d'après Shakespeare

A



A - Jean-Sébastien Bach vers 1715.

Les portraits de Jean-Sébastien Bach sont très peu nombreux. Celui-ci est dû au peintre officiel de la cour de Weimar, où Bach, musicien de chambre (violoniste et altiste) de 1708 à 1717, composa surtout des œuvres religieuses. *(Peinture de J.E. Rentsch l'aîné, musée d'Erfurt.)*

B

B - Exécution de la *Passion selon saint Matthieu*.

L'année du bicentenaire de la naissance de Bach marque véritablement le début de sa gloire posthume. Ce concert au Conservatoire de Paris, le 16 mai 1885, fut dirigé par l'organiste Ch.-M. Widor (1844-1937), qui fit beaucoup pour la découverte par le public de l'œuvre de Bach. *(Ancienne collection André Meyer, Paris).*

C

C - Beethoven en 1814.

Ce portrait représente Beethoven à l'époque de sa plus grande renommée. Il met au point la version définitive de son unique opéra, *Fidelio,* et écrit une cantate pour l'ouverture du congrès de Vienne... *(Gravure de B. Höfel d'après un dessin de L. Letronne, B.N., Paris.)*

(1862). □ *Les Troyens,* d'après Virgile (représentation partielle en 1863 ; représentation intégrale en 1890 seulement).
3. Pour orchestre. *Symphonie fantastique* (1830). □ *Harold en Italie,* symphonie pour alto solo et orchestre (1834). □ *Roméo et Juliette,* « symphonie dramatique », d'après Shakespeare, pour 3 voix solistes, chœur et orchestre (1839). □ *Symphonie funèbre et triomphale* (1840). □ *Carnaval romain,* « ouverture caractéristique » (1844).
4. Divers. *Les Nuits d'été,* 6 mélodies avec orchestre sur des poèmes de Th. Gautier. □ *La Damnation de Faust,* « légende dramatique », d'après Gœthe, pour 4 voix solistes, chœur et orchestre (1846), comprenant la fameuse « marche hongroise » (dite aussi « marche de Rakoczi »). □ En outre, Berlioz a réalisé plusieurs orchestrations, dont celles de *la Marseillaise,* de Rouget de Lisle (1830) et de *l'Invitation à la valse,* de Weber (1841).

Bernstein (Leonard) [États-Unis, 1918-1990]. *West Side Story,* musique de film (1957).

Bizet (Georges) [France, 1838-1875]. *Symphonie* en *ut* majeur (1855). □ *L'Arlésienne,* deux suites d'orchestre (I : 1872 ; II, posthume : 1879). □ *Carmen,* opéra-comique d'après l'œuvre de P. Mérimée (1875).

Boccherini (Luigi) [Italie, 1743-1805]. 11 concertos pour violoncelle, parmi lesquels le 2e, en *ré* majeur, et le 9e, en *si* bémol majeur ; le très célèbre « menuet de Boccherini » figure dans le 11e des quelque 130 quintettes à cordes (op. 13 nº 5, 1771).

Boieldieu (François Adrien) [France, 1775-1834]. *Concerto* pour harpe et orchestre (vers 1795). □ *La Dame blanche,* opéra-comique (1825).

Boito (Arrigo) [Italie, 1842-1918]. *Mefistofele,* opéra (1868).

Borodine (Aleksandr) [Russie, 1833-1887]. *Dans les steppes de l'Asie centrale,* pour orchestre (1880). □ *Le Prince Igor,* opéra (achevé par Rimski-Korsakov), comprenant les célèbres « danses polovtsiennes » (1890).

Boucourechliev (André) [France, d'origine bulgare, 1925]. 5 *Archipels* pour différents instruments et formations instrumentales (1967-1972).

Boulez (Pierre) [France, 1925]. *Deuxième Sonate* pour piano (1948). □ *Le Soleil des eaux,* sur deux poèmes de R. Char, pour soprano, chœur et orchestre (4 versions : 1948-1965). □ *Structures* I (1952) et II (1961), pour deux pianos. □ *Pli selon pli, portrait de Mallarmé,* pour orchestre avec voix (1957-1962).

Brahms (Johannes) [Allemagne, 1833-1897]. La musique de Brahms possède un charme très particulier, qui tient sans doute, au moins en partie, à une sorte de nostalgie qui traverse une œuvre largement tournée vers le passé (Bach notamment), mais pourtant d'expression romantique. Moins célèbres que la musique orchestrale, la musique de chambre et le lied y occupent une place privilégiée.
1. Pour piano. *À 4 mains :* 21 *Danses hongroises* (1852-1869, 3 ont été orchestrées plus tard par Brahms). □ *Valses* op. 39 (1865). *À 2 mains : Fantaisies* op. 116 (1892). □ *3 Intermezzos* op. 117 (1892). □ *Pièces pour piano* op. 118 et 119 (1893).
2. Musique orchestrale. 2 concertos pour piano : I, en *ré* mineur (1858) ; II, en *si* bémol majeur (1881). □ Un concerto pour violon (1878). □ *Variations sur un thème de Haydn* (1873). □ 4 symphonies : I (1876), II (1877), III (1883), IV (1885). □ *Ouverture académique* et *Ouverture tragique* (1880).
3. Musique de chambre. 3 sonates pour violon et piano : op. 78 (1879), op. 100 (1886), op. 108 (1888). □ 2 sonates pour violoncelle et piano : op. 38 (1865), op. 99 (1886). □ 2 sonates pour clarinette et piano, op. 120 (1894).
4. Musique vocale. *Un requiem allemand,* pour 2 voix solistes, chœur et orchestre (1868). □ *Rhapsodie* pour contralto, chœur d'hommes et orchestre (1869). □ De très nombreux lieder.

Britten (Benjamin) [Grande-Bretagne, 1913-1976]. *Simple Symphony* (1934). □ *Sinfonia da Requiem,* pour orchestre (1941). □ *Peter Grimes,* opéra (1945). □ *Le Songe d'une nuit d'été,* opéra d'après Shakespeare (1960).

Bruch (Max) [Allemagne, 1838-1920]. *Premier Concerto* pour violon et orchestre (1868).

Bruckner (Anton) [Autriche, 1824-1896]. 10 symphonies (1863-1896).

Busoni (Ferruccio) [Italie, 1866-1924]. *Fantasia contrappuntistica,* pour piano (1912). □ *Doktor Faust,* opéra (1925).

C

Cage (John) [États-Unis, 1912-1992]. *Sonates et interludes* (16 sonates et 4 interludes) pour piano préparé (1948). □ *HPSCHD,* pour 7 clavecins amplifiés et 51 bandes magnétiques (1969).

Catalani (Alfredo) [Italie, 1854-1893]. *La Wally,* opéra (1892).

Chabrier (Emmanuel) [France, 1841-1894]. *España,* rhapsodie pour orchestre (1883). □ *Gwendoline,* opéra (1886). □ *Le Roi malgré lui,* opéra-comique (1887). □ *Bourrée fantasque,* pour piano (1891).

Charpentier (Gustave) [France, 1860-1956]. *Louise,* opéra (1900).

Charpentier (Marc-Antoine) [France, v. 1634 ou v. 1645-1704]. *David et Jonathas,* « tragédie en musique » (1688). □ *Te Deum* en *ré* majeur pour soli, chœur et orchestre (vers 1690). □ *Médée,* tragédie lyrique (1693).

Chausson (Ernest) [France, 1855-1899]. *Concert* pour piano, violon et quatuor à cordes (1891). □ *Poème de l'amour et de la mer,* pour voix soliste et orchestre (1893). □ *Poème* pour violon et orchestre (1896).

Cherubini (Luigi) [Italie, 1760-1842]. *Médée,* opéra (1797).

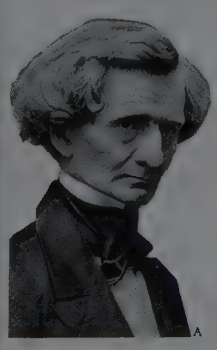
Chopin (Frédéric) [France, d'origine polonaise, 1810-1849]. Très grand pianiste, remarquable professeur, Chopin a presque exclusivement composé pour le piano, transposant sur cet instrument la tradition vocale italienne, tandis que, d'autre part, le sentiment national s'exprime dans certaines de ses œuvres (*Polonaises* et *Mazurkas* surtout).
1. Pour piano seul (par ordre alphabétique). 4 *Ballades :* op. 23 (1835), op. 38 (1839), op. 47 (1841), op. 52 (1842). □ *Barcarolle* op. 60 (1846). □ *Berceuse* op. 57 (1844). □ 24 *Études* en 2 recueils : op. 10, dont la 12e est dite « révolutionnaire » (1833), op. 25 (1837). □ *Fantaisie* op. 49 (1841). □ 4 *Impromptus :* op. 29 (1837), op. 36 (1839), op. 51 (1842), *Fantaisie-Impromptu* op. 66 (1835). □ Plus de 50 *Mazurkas* (1830-1840). □ Une vingtaine de *Nocturnes* (1827-1846). □ 16 *Polonaises,* parmi lesquelles l'op. 40 nº 1, dite « militaire » (1838), l'op. 53, dite « héroïque » (1842), la *Polonaise-Fantaisie* op. 61 (1846). □ 24 *Préludes* op. 28 (1839). □ 4 *Scherzos :* op. 20 (1832), op. 31 (1837), op. 39 (1839), op. 54 (1842). □ *Sonates :* op. 35, en *si* bémol mineur, comprenant la fameuse « marche funèbre » (1839) ; op. 58, en *si* mineur (1844). □ 19 *Valses,* dont l'op. 69 nº 2, dite « mélancolique » (1829), la *Grande Valse brillante* op. 18 (1831), l'op. 34 nº 2 (1831), l'op. 69 nº 1, dite « de l'adieu » (1835), l'op. 34 nº 3, dite « du chat » (1838), l'op. 64 nº 1, dite « du petit chien » (1847).
2. Pour piano et orchestre. 2 *Concertos :* op. 11, en *mi* mineur (1830), op. 21, en *fa* mineur (1830). □ *Grande polonaise brillante* (1831), précédée d'un *Andante spianato* (1834), op. 22.

Chostakovitch (Dmitri) [U.R.S.S., 1906-1975]. 15 symphonies (1924-1971). □ 24 *Préludes et fugues* pour piano (1950-51).

Cilea (Francesco) [Italie, 1866-1950]. *Adrienne Lecouvreur,* opéra (1902).

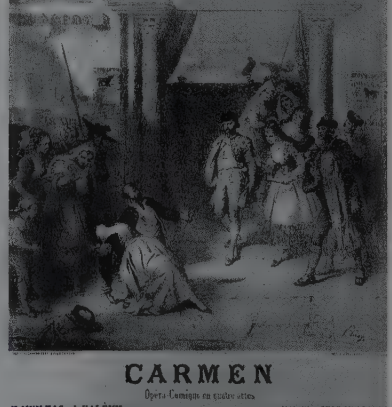
Cimarosa (Domenico) [Italie, 1749-1801]. *Le Mariage secret,* opera buffa (1792). □ L'œuvre connue comme *Concerto pour hautbois et cordes, en* ut *mineur,* de Cimarosa est en réalité un arrangement, réalisé en 1942 par le compositeur britannique Arthur Benjamin (1893-1960), à partir de quatre sonates pour clavier de Cimarosa.

Couperin (François, dit « le Grand ») [France, 1668-1733]. 4 Livres de pièces de clavecin (publiés en 1713, 1716-17, 1722 et 1730). □ *Messe à l'usage des paroisses* et *Messe pour les couvents,* pour orgue (1690). □ 3 *Leçons de ténèbres,* pour 2 sopranos et basse continue (vers 1715).



A - **Berlioz vers 1865.**
Toujours à l'affût de nouvelles possibilités d'expression, intéressé par l'acoustique des salles, par la construction de nouveaux instruments, Berlioz laisse une œuvre très originale, qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en France.

B



B - **Affiche pour la première représentation de *Carmen*.**
Créée quelques mois avant la mort de Bizet (Paris, théâtre de l'Opéra-Comique, 3 mars 1875), *Carmen* a aussitôt connu un véritable triomphe, qui, à l'étranger comme en France, ne s'est jamais démenti : au même titre que Faust ou Don Juan, Carmen est devenue aujourd'hui un mythe.

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE

D

Dallapiccola (Luigi) [Italie, 1904-1975]. *Il Prigioniero,* opéra (1950).

Debussy (Claude) [France, 1862-1918]. C'est à tort que l'on accole à Debussy le qualificatif d'« impressionniste », qu'il récusait d'ailleurs lui-même. En revanche, il a fait naître une esthétique musicale nouvelle, fondée notamment sur l'abandon des principes traditionnels de forme, sur une conception neuve de l'orchestre et de l'harmonie, sur de nouveaux rapports entre texte et musique. À l'aube du XXe s., Debussy ouvre véritablement la voie à la musique de notre temps.
1. Pour piano. 2 *Arabesques* (1888). □ *Petite suite* pour piano à 4 mains (1888, orchestrée par H. Büsser en 1907). □ *Suite bergamasque,* comprenant le célèbre « Clair de lune » (1890). □ *Estampes* (1903). □ *Masques* (1904). □ *L'Isle joyeuse* (1904). □ *Images,* en 2 livres (1905, 1907). □ *Children's corner* (1908). □ *La plus que lente,* valse (1910). □ *Préludes,* en 2 livres (1910, 1913). □ *Études,* en 2 livres (1915).
2. Pour orchestre. *Prélude à l'après-midi d'un faune,* d'après Mallarmé (1894). □ *Nocturnes* (1899). □ *La Mer* (1905). □ *Images* (1912). □ *Jeux* (1913).
3. Musique de chambre. *Quatuor à cordes* (1893). □ *Syrinx,* pour flûte seule (1913).
4. Mélodies. *Fêtes galantes,* sur des poèmes de Verlaine, en 2 recueils (1891, 1904). □ *Chansons de Bilitis,* sur des poèmes de P. Louÿs (1898).
5. Opéra. *Pelléas et Mélisande,* d'après Maeterlinck (1902).

Delibes (Léo) [France, 1836-1891]. *Coppélia,* ballet (1870). □ *Sylvia,* ballet (1876). □ *Lakmé,* opéra (1883).

Donizetti (Gaetano) [Italie, 1797-1848]. *L'Élixir d'amour,* opera buffa (1832). □ *Lucia de Lammermoor,* opéra (1835). □ *La Fille du régiment,* opéra-comique (en français) [1840]. □ *La Favorite,* opéra (1840). □ *Don Pasquale,* opera buffa (1843).

Dukas (Paul) [France, 1865-1935]. *L'Apprenti sorcier,* scherzo symphonique (1897). □ *Ariane et Barbe-Bleue,* opéra d'après Maeterlinck (1907). □ *La Péri,* « poème dansé » pour orchestre (1912).

Duparc (Henri) [France, 1848-1933]. *L'Invitation au voyage* (1870) et *la Vie antérieure* (1884), mélodies sur des poèmes de Ch. Baudelaire.

Dutilleux (Henri) [France, 1916]. 5 *Métaboles* pour orchestre (1964). □ *Tout un monde lointain,* concerto pour violoncelle et orchestre (1970).

Dvořák (Antonín) [Tchécoslovaquie, 1841-1904]. *Sérénade* pour cordes (1875). □ *Stabat mater* (1877). □ *Danses slaves* pour orchestre, en 2 recueils de 8 danses chacun (1878-1886). □ *Neuvième Symphonie, « Nouveau Monde »* (1893). □ *Concerto* pour violoncelle (1895).

F

Falla (Manuel de) [Espagne, 1876-1946]. *L'Amour sorcier,* ballet (1915). □ *Nuits dans les jardins d'Espagne,* pour piano et orchestre (1915). □ *Le Tricorne,* ballet (1919).

Fauré (Gabriel) [France, 1845-1924]. *Élégie* pour violoncelle et piano (1883). □ *Requiem* (1888). □ 6 *Impromptus* (1882-1910) et 13 *Nocturnes* (1883-1921) pour piano. □ *L'Horizon chimérique,* cycle de mélodies avec piano (1921).

Franck (César) [France, 1822-1890]. *Prélude, choral et fugue* pour piano (1884). □ *Variations symphoniques* pour piano et orchestre (1885). □ *Sonate* pour violon et piano (1886). □ *Symphonie* en *ré* mineur (1888).

Frescobaldi (Girolamo) [Italie, 1583-1643]. Frescobaldi est l'auteur de très nombreuses pièces pour clavier (clavecin ou orgue), surtout des *toccate* et des *canzoni ;* des madrigaux.

G

Gershwin (George) [États-Unis, 1898-1937]. *Rhapsody in Blue,* pour piano et orchestre (1924). □ *Concerto* pour piano et orchestre (1925). □ *Un Américain à Paris,* pour orchestre (1928). □ *Porgy and Bess,* opéra (1935).

Giordano (Umberto) [Italie, 1867-1948]. *Andrea Chenier,* opéra (1896).

Glinka (Mikhaïl Ivanovitch) [Russie, 1804-1857]. *Une vie pour le tsar* (titre original : *Ivan Soussanine*), opéra (1836).

Gluck (Christoph Willibald von) [Allemagne, 1714-1787]. Opéras : *Orphée et Eurydice* (version italienne : 1762 ; version française : 1774). □ *Alceste* (version italienne : 1767 ; version française : 1776). □ *Iphigénie en Aulide* (en français, 1774). □ *Armide,* livret de Quinault (en français, 1777). □ *Iphigénie en Tauride* (1779).

Gounod (Charles) [France, 1818-1893]. *Ave Maria,* « mélodie religieuse » adaptée du 1er prélude du *Clavier bien tempéré* (1er livre) de J.-S. Bach (1859) ; *Faust,* opéra (1859). □ *Mireille,* opéra (1864).

Granados (Enrique) [Espagne, 1867-1916]. 12 *Danses espagnoles* pour piano (1892-1900). □ 7 *Goyescas* pour piano (1911).

Grieg (Edvard) [Norvège, 1843-1907]. *Concerto* pour piano et orchestre (1868). □ *Peer Gynt,* opéra (1876).

H

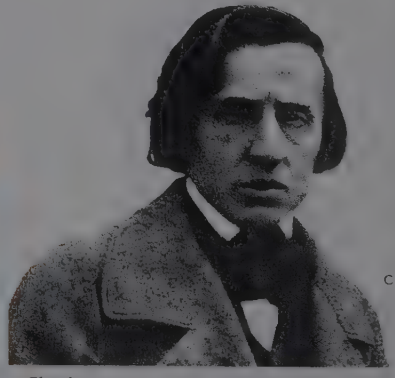
Händel ou **Haendel** (Georg Friedrich) [Angleterre, d'origine allemande, 1685-1759]. Contemporain de J.-S. Bach, Händel, après un long séjour en Italie (1706-1710), se fixa à Londres en 1712. Il s'y consacra d'abord, pour l'essentiel, à l'opéra italien (composant nombre de chefs-d'œuvre que l'on commence aujourd'hui à redécouvrir), avant de créer un genre nouveau – l'oratorio en langue anglaise –, qui devait assurer sa gloire et faire de lui *le* grand compositeur national anglais.
1. Œuvres religieuses. *Dixit Dominus,* psaume latin (1707). □ *Ode pour la reine Anne* (1713) et *Ode pour sainte Cécile* (1739), en anglais.

A - **Debussy photographié par Nadar en 1909.**

« Très cher M. Nadar... si jamais la postérité a le souci de conserver la mémoire de mes traits, je supplie cette honorable dame de ne s'adresser qu'à vous ! » (lettre du 19 juin 1909). Ainsi Debussy reconnaissait-il le talent du célèbre photographe.

B - ***La Mer,* de Debussy.**

Debussy possédait un exemplaire de cette estampe d'Hokusai, *le Creux de la vague,* qu'il choisit pour servir de couverture à la partition de *la Mer* [1905]. *(Musée Guimet, Paris.)*



C - **Chopin.**

Chopin présente ici un visage déjà ravagé par la maladie qui devait bientôt l'emporter, à moins de quarante ans. Cette existence brève et tourmentée, « romantique » par excellence, n'est pas sans avoir contribué au prodigieux succès de certaines pages pour piano. L'œuvre de Chopin mérite pourtant d'être aimée pour elle-même... *(D'après un daguerréotype réalisé quelques mois avant la mort du pianiste [1849], Institut Frédéric-Chopin, Varsovie.)*

2. Opéras (en italien). *Rinaldo* (1711). □ *Jules César* (1724). □ *Orlando* (1733). □ *Serse (Xerxès)* (1738).
3. Oratorios (en anglais). *Israël en Égypte* (1738). □ *Le Messie* (1741). □ *Samson* (1742). □ *Judas Macchabée* (1746).
4. Pour orchestre. *Water Music,* ensemble de 3 suites (1717). □ 6 *Concerti grossi* op. 3 (v. 1730). □ 16 concertos pour orgue (v. 1735-1740), parmi lesquels l'op. 4 n° 6, dont la version originale, très connue, est pour harpe (1736). □ Concerto grosso en *ut* majeur *Alexander's Feast* (1736). □ 12 *Grand Concertos* op. 6 (1739). □ *Music for the Royal Fireworks (Musique pour les feux d'artifice royaux)* (1749).

LES GRANDES DATES

1. Le concert.
1637 : ouverture, à Venise, du premier théâtre lyrique public en Europe.
1664 : ouverture, à Londres, du premier concert public en Europe.
1722 : ouverture, à Hambourg, du premier concert public en Allemagne.
1725 : ouverture, à Paris, du premier concert public en France : le « Concert spirituel ».
1781 : fondation du Gewandhaus de Leipzig.
1812 : fondation, à Vienne, de la « Société des amis de la musique ».
1813 : fondation, à Londres, de la « Société royale philharmonique ».
1828 : fondation, à Paris, de la « Société des concerts du Conservatoire ».
1839 : fondation de la Philharmonie de New York et de celle de Vienne.
1861 : fondation, à Paris, des Concerts Pasdeloup.
1873 : fondation, à Paris, des Concerts Colonne.
1881 : fondation, à Paris, des Concerts Lamoureux. □ Fondation de l'orchestre philharmonique de Boston.
1882 : fondation de la Philharmonie de Berlin.
1888 : inauguration du Concertgebouw d'Amsterdam.
1967 : création de l'Orchestre de Paris, qui succède à la Société des concerts du Conservatoire.

2. L'enregistrement.
1877 : invention du phonographe, aux États-Unis, par Th. Edison.
1888 : invention du gramophone et du disque, aux États-Unis, par Emile Berliner.
1898 : invention du « télégraphone » (premier enregistreur magnétique), au Danemark, par Valdemar Poulsen.
1910 : première diffusion d'un opéra à la radio (New York).
1920 : première diffusion d'un concert à la radio (Pittsburgh, États-Unis).
1935 : apparition du magnétophone (enregistrement sur bande magnétique), en Allemagne.
1948 : apparition du disque « microsillon longue durée ».
1958 : apparition du disque stéréophonique.
1965 : apparition de la cassette magnétique.
1982 : apparition du disque compact.

Haydn (Franz Joseph) [Autriche, 1732-1809]. Par une sorte d'ironie de l'histoire, Haydn, considéré à son époque comme le plus grand compositeur vivant, est demeuré, depuis les années 1820-1830 (mouvement romantique), dans un purgatoire dont il ne paraît pas être encore entièrement sorti. À l'inverse, Mozart, relativement peu connu de son vivant, a vite acquis une éclatante renommée posthume, qui semble, de nos jours, aller encore en s'amplifiant. Cependant, Haydn et Mozart offrent l'un des très rares exemples d'amitié et de profonde estime réciproque unissant deux compositeurs. D'autre part, il ne fait aucun doute que, dans le domaine de la musique instrumentale, l'influence de Haydn sur Mozart (et, plus tard, sur Beethoven) est considérable. Haydn est véritablement le fondateur du « style classique » ; plus que personne, il a contribué à l'élaboration des « grandes formes » instrumentales, notamment la symphonie et le quatuor à cordes.
1. Messes. *Messe « In tempore belli »* (1796). □ *Messe « Nelson »* (1798).
2. Oratorios (en allemand) : *la Création* (1798). □ *Les Saisons* (1801).
3. Opéras : *La fedaltà premiata (la Fidélité récompensée)* [1780]. □ *L'Anima del filosofo* (1791).
4. **107 symphonies,** parmi lesquelles : n° 44, « Funèbre » (vers 1772) ; n° 45, « les Adieux » (1772) ; n° 82-87, « Parisiennes » (1785-1786) ; n° 92, « Oxford » (1789) ; n° 93-104, « Londoniennes » (1791-1795).
5. **68 quatuors à cordes.**
6. **Une soixantaine de sonates pour clavier.**
7. *Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix :* version originale pour orchestre (1786) ; transcription pour quatuor à cordes (1787) ; arrangement en oratorio (1796).

A

A - **Haydn.**
Ce portrait fut peint en 1791 ou 1792, c'est-à-dire au moment du premier voyage de Haydn à Londres (un second aura lieu en 1794-95). Après avoir passé 30 ans au service des princes Esterházy, non loin de Vienne (1761-1790), Haydn, célèbre dans l'Europe entière, mène désormais à Vienne une vie complètement indépendante. *(Peinture de Ludwig Guttenbrunn, Bürgerländisches Landesmuseum, Eisenstadt.)*

Henze (Hans Werner) [Allemagne, 1926]. *Ode au vent d'ouest,* d'après Shelley, pour violoncelle et orchestre (1953). □ *Le Prince de Hombourg,* opéra, d'après Kleist (1960). □ *Élégie pour de jeunes amants,* opéra (1961).

Hindemith (Paul) [Allemagne, 1895-1963]. *Mathis le peintre,* symphonie (1934).

Holst (Gustav) [Grande-Bretagne, 1874-1934]. *Les Planètes,* pour chœur et orchestre (1916).

Honegger (Arthur) [Suisse, 1892-1955]. *Le Roi David,* « psaume dramatique » (oratorio) [1921]. □ *Pacific 231,* mouvement symphonique (1923). □ *Jeanne d'Arc au bûcher,* oratorio dramatique sur un texte de Claudel (1935).

I, J, K

Indy (Vincent d') [France, 1851-1931]. *Symphonie sur un chant montagnard français,* dite aussi *Symphonie cévenole,* pour piano et orchestre (1886).

Ives (Charles) [États-Unis, 1874-1954]. *Holidays Symphony* (1913). □ *Quatrième Symphonie* (1916 ; première audition intégrale en 1965 !).

Janáček (Leoš) [Tchécoslovaquie, 1854-1928]. *Jenůfa,* opéra (1904). □ *Sinfonietta,* pour orchestre (1926). □ *Deuxième Quatuor à cordes, « Lettres intimes »* (1928).

Jolivet (André) [France, 1905-1974]. *Mana,* 6 pièces pour piano (1935).

Kagel (Mauricio) [Argentine, 1931]. *Phonophonie,* 4 mélodrames pour 2 voix et 2 bandes magnétiques (1964). □ *Mare nostrum,* pour 2 voix et instruments (1975).

Kodály (Zoltán) [Hongrie, 1882-1967]. *Danses de Galanta,* pour orchestre (1933).

B

B - **Liszt au piano (1843).**
« *Galop chromatique* exécuté par le diable de l'harmonie le 18 avril 1843. » L'une des nombreuses caricatures montrant les exploits jugés véritablement prodigieux de Liszt au piano. À gauche, le fameux ténor italien Lablache (1794-1858). À droite, le célèbre chef d'orchestre Habeneck, qui dirigea l'orchestre de l'Opéra de Paris (1824-1846) et fut, dès sa fondation, en 1828, chef d'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. *(Bibliothèque de l'Opéra, Paris.)*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE

L

Lalo (Édouard) [France, 1823-1892]. *Symphonie espagnole,* pour violon et orchestre (1874). □ *Le Roi d'Ys,* opéra (1879, 1re représentation en 1888). □ *Namouna,* ballet (1882).

Lehár (Franz) [Autriche, 1870-1948]. *La Veuve joyeuse,* opérette (1905).

Leoncavallo (Ruggero) [Italie, 1857-1919]. *Paillasse,* opéra (1892).

Ligeti (György) [Autriche, d'origine hongroise, 1923]. *Aventures* (1962) et *Nouvelles aventures* (1965), pour 3 voix et 7 instruments. □ *Requiem* (1965). □ *Le Grand Macabre,* opéra (1978).

Liszt (Franz) [Hongrie, 1811-1886]. Personnalité centrale dans la musique du XIXe s., Liszt a composé une œuvre immense, aux aspects très variés. Virtuose, créateur de la technique moderne du piano, il compose exclusivement pour cet instrument jusqu'en 1848, puis se tourne vers l'orchestre et consacre ses dernières années à la musique religieuse.

1. Pour piano seul. 6 *Études d'après Paganini* (1838). □ 19 *Rhapsodies hongroises* (1846-1886). □ 6 *Consolations* (1850). □ 3 *Nocturnes* (1850), dont le 3e est célèbre sous le titre « Rêve d'amour ». □ 12 *Études d'exécution transcendante* (1851). □ *Harmonies poétiques et religieuses* (1852). □ *Sonate* en *si* mineur (1853). □ 3 *Années de pèlerinage :* I *Suisse* (1854), II *Italie* (1849), III (1877). □ *Méphisto-Valse* (1860).

2. Pour piano et orchestre. *Fantaisie hongroise,* transcription de la 14e *rhapsodie hongroise* pour piano seul (1843). □ *Concertos* n° 1 (1849), n° 2 (1849). □ *Danse macabre* (1849).

3. Pour orchestre. *Faust-Symphonie* (1854). □ *Dante-Symphonie* (1856). □ 13 poèmes symphoniques, dont le 3e, *les Préludes,* d'après Lamartine (1848), le 6e, *Mazeppa,* d'après Hugo (1851).

4. Musique religieuse. *Légende de sainte Élisabeth,* oratorio (1862). □ *Christus,* oratorio (1867).

Lully (Jean-Baptiste) [France, d'origine italienne, 1632-1687]. *L'Amour médecin* (1665), *le Bourgeois gentilhomme* (1670), comédies-ballets, en collaboration avec Molière. □ *Alceste* (1674), *Thésée* (1675), *Atys* (1676), tragédies lyriques sur des livrets de Ph. Quinault.

Lutosławski (Witold) [Pologne, 1913-1994]. *Musique funèbre,* pour cordes (1958).

M

Maderna (Bruno) [Italie, 1920-1973]. *Continuo,* pour bande magnétique (1958).

Mahler (Gustav) [Autriche, 1860-1911]. **Symphonies :** I, « Titan » (1888 ; version définitive 1906), II, dite « Résurrection » (1894), III (1896), IV (1900), V (1902), VI (1904), VII, dite « Chant de la nuit » (1905), VIII, dite « Des Mille » (1906), IX (1909), X, inachevée (1910).

Lieder avec orchestre : *Lieder eines fahrenden Gesellen (Chants d'un compagnon errant)* [1885]. □ *Des Knaben Wunderhorn (le Cor merveilleux de l'enfant)* [1898]. □ *Kindertotenlieder (Chants pour des enfants morts)* [1904]. □ *Das Lied von der Erde (le Chant de la terre)* [1908].

Martin (Frank) [Suisse, 1890-1974]. *Petite symphonie concertante,* pour harpe, clavecin, piano et orchestre à cordes (1945). □ *Huit préludes* pour piano (1948). □ *Requiem* (1972).

Mascagni (Pietro) [Italie, 1863-1945]. *Cavalleria Rusticana,* opéra (1890).

Massenet (Jules) [France, 1842-1912]. *Manon,* opéra-comique (1884). □ *Le Cid,* opéra (1885). □ *Werther,* drame lyrique (1892). □ *Thaïs,* comédie lyrique (1894).

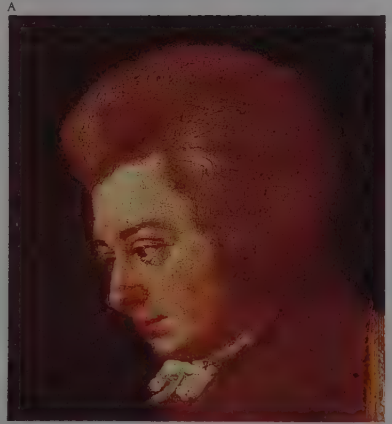
Mendelssohn-Bartholdy (Felix) [Allemagne, 1809-1847]. *Octuor* pour cordes (1825). □ *Le Songe d'une nuit d'été,* ouverture et musique de scène, comprenant la célèbre marchais, sont assurément le plus audacieux sur le plan de la critique sociale et politique. *(Mise en scène de J.P. Ponelle [festival de Salzbourg, 1972]).*

FESTIVALS

Généralement annuels, les festivals actuels ont parfois été constitués autour d'un grand interprète (Pablo Casals [violoncelliste] à Prades, Yehudi Menuhin [violoniste] à Bath), mais sont le plus souvent centrés soit sur un compositeur, soit sur un secteur de la musique. Voici, par ordre alphabétique, les principaux festivals actuels ; sont indiqués la ville, le pays, la date d'inauguration, la saison habituelle, la « spécialité » :

Aix-en-Provence (Fr.) : 1948, juill., opéra, concerts. □ **Bath** (Gr.-Br.) : 1948, mai-juin, concerts. □ **Bayreuth** (R.F.A.) : 1876, juill.-août, Wagner. □ **Donaueschingen** (R.F.A.) : 1950, oct., musique contemporaine. □ **Édimbourg** (Gr.-Br.) : 1947, août-sept., concerts, opéra, ballet. □ **Florence** (Ital.) : 1933, mai-juin, concerts, opéra, ballet. □ **Glyndebourne** (Gr.-Br.) : 1934, mai-août, opéra. □ **La Rochelle** (Fr.) : 1973, juin-juill., musique contemporaine. □ **Lucerne** (Suisse) : 1938, août-sept., concerts. □ **Marlboro** (É.-U.) : 1950, juin-août, musique de chambre. □ **Montreux** (Suisse) : 1946, août-oct., concerts. □ **Munich** (R.F.A.) : 1901, juill.-août, opéra, concerts. □ **New York** (É.-U.) : 1954, juin-juill., festival de jazz de Newport. □ **Paris** (Fr.) : **1.** 1961, festival du Marais, juin, concerts ; **2.** 1965, Festival estival, juill.-sept., concerts ; **3.** 1980, festival de jazz, nov. □ **Prades** (Fr.) : 1950, juill.-août, concerts, musique de chambre. □ **Prague** (Tch.) : 1946, mai-juin, opéra, concerts, ballet. □ **Saintes** (Fr.) : 1972, juill., musique ancienne. □ **Salzbourg** (Autr.) : 1877, juill.-août, opéra, concerts (Mozart, R. Strauss). □ **Strasbourg** (Fr.) : 1938, juin, concerts. □ **Vérone** (Ital.) : 1973, juill.-août, opéra (en plein air, dans les arènes).

A



A - Mozart en 1783.
Ce portrait a été peint par le beau-frère du compositeur, représenté ici sans perruque. *(Portrait par J. Lange, musée Mozart, Salzbourg.)*

B

C

B - *Les Noces de Figaro.*
Des trois grands opéras italiens de Mozart, fruits d'une collaboration avec le librettiste L. Da Ponte (1749-1838), *les Noces de Figaro,* adaptées du *Mariage de Figaro* de Beau-

C - *Boris Godounov.*
Avec *Boris Godounov,* Moussorgski a réalisé le grand chef-d'œuvre de l'opéra russe du XIXe s. *(Réalisation du théâtre Bolchoï [Opéra de Paris, 1969]).*

« Marche nuptiale » (1826). □ ***Les Hébrides*** (ou *la Grotte de Fingal*), ouverture pour orchestre (1831). □ ***Quatrième Symphonie, « italienne »*** (1833). □ ***Romances sans paroles,*** pour piano (1829-1845). □ ***Concerto*** pour violon, en *mi* mineur (1844).

Menotti (Gian Carlo) [États-Unis, d'origine italienne, 1911]. ***Le Médium,*** opéra (1946). □ ***Le Consul,*** opéra (1950).

Messiaen (Olivier) [France, 1908-1992]. ***L'Ascension*** (1934) et ***les Corps glorieux*** (1939), pour orgue. □ ***Vingt regards sur l'Enfant-Jésus,*** pour piano (1944). □ ***Trois petites liturgies de la présence divine,*** pour chœur de femmes et orchestre (1944). □ ***Turangalîla-Symphonie,*** pour piano, ondes Martenot et orchestre (1948).

Meyerbeer (Giacomo) [Allemagne, 1791-1864]. ***Robert le Diable,*** grand opéra (1831). □ ***Les Huguenots,*** grand opéra (1836). □ ***Le Prophète,*** grand opéra (1849). □ ***L'Africaine,*** grand opéra (1865).

Milhaud (Darius) [France, 1892-1974]. ***Le Bœuf sur le toit,*** ballet (1919). □ ***Saudades do Brazil,*** pour piano (1921). □ ***La Création du monde,*** ballet (1923). □ ***Suite provençale,*** pour orchestre (1936).

Monteverdi (Claudio) [Italie, 1567-1643]. Il est considéré à juste titre (même s'il eut quelques précurseurs dans les années 1600) comme le créateur de l'opéra. La première représentation de *L'Orfeo* (1607) marque la naissance d'un genre dont le succès, à la fin du XXe s., ne semble pas près de s'éteindre... Mais les opéras de Monteverdi ne doivent pas faire oublier les chefs-d'œuvre que sont aussi les madrigaux et la musique religieuse (dont malheureusement seule une faible partie a été conservée).
1. Musique vocale profane. 9 livres de madrigaux (publiés de 1587 à 1651 (le fameux *Lamento d'Arianna* figure dans le VIe livre, publié en 1614).
2. Opéras. ***L'Orfeo*** (1607). □ ***L'Arianna*** (1608). □ ***Il Ritorno d'Ulisse in patria*** *(le Retour d'Ulysse dans sa patrie)* [1640]. □ ***L'Incoronazione di Poppea*** *(le Couronnement de Poppée)* [1642].
3. Musique religieuse. ***Vêpres solennelles*** (1610). □ ***Selva morale e spirituale*** (1640).

Moussorgski (Modest) [Russie, 1839-1881]. ***Une nuit sur le mont Chauve,*** pour orchestre (1867 ; la version généralement jouée est celle de Rimski-Korsakov, 1886). □ ***Tableaux d'une exposition,*** pour piano (1874 ; plusieurs orchestrations, dont la plus célèbre est celle de Ravel, 1922). □ ***Boris Godounov,*** opéra d'après Pouchkine (la version primitive, composée en 1868-69, n'a jamais été représentée du vivant du compositeur ; l'œuvre est généralement jouée dans une version due à Rimski-Korsakov, représentée pour la première fois en 1908). □ ***La Khovanchtchina,*** opéra (terminé et orchestré par Rimski-Korsakov, 1886).

Mozart (Wolfgang Amadeus) [Autriche, 1756-1791]. Malgré une vie très brève, Mozart a produit une œuvre extraordinairement riche et variée, largement ignorée ou sous-estimée du vivant du compositeur, mais dont l'importance pour les créateurs, tout comme le succès auprès du public, sont pratiquement constants depuis le début du XIXe s. Avec Haydn et Beethoven, Mozart forme ce que l'on appelle souvent la « première école de Vienne », représentante du « classicisme » en musique.
1. Musique religieuse. ***Messe dite « du couronnement »,*** K 317 (1779). □ ***Messe en*** ut ***mineur,*** K 427 (1783). □ *Motet* ***Ave verum corpus,*** K 618 (1791). □ ***Requiem,*** K 626 (1791).
2. Opéras. *En allemand :* ***l'Enlèvement au sérail*** (1782). □ ***La Flûte enchantée*** (1791). □ *En italien :* ***les Noces de Figaro*** (1786). □ ***Don Giovanni*** *(Don Juan)* (1787). □ ***Così fan tutte*** (1790).
3. Concertos. On retient principalement 23 concertos pour piano et orchestre, parmi lesquels ceux en *ré* mineur, K 466 (1785), en *ut* majeur, K 467 (1785), en *ut* mineur, K 491 (1786), en *si* bémol majeur, K 595 (1791). Concerto pour clarinette et orchestre, K 622 (1791).
4. Musique de chambre : notamment 23 quatuors à cordes (parmi lesquels 6 quatuors dédiés à Haydn, 1782-1785). □ 6 quintettes à cordes. □ ***Une petite musique de nuit,*** K 525 (1787).
5. Une cinquantaine de symphonies, dont les 6 dernières, K 385 : en *ré* majeur, dite « Haffner » ; (1782) ; en *ut* majeur, dite « Linz », K 425 (1783) ; en *ré* majeur, dite « Prague », K 504 (1786) ; en *mi* bémol majeur, K 543 (1788) ; en *sol* mineur, K 550 (1788) ; en *ut* majeur, dite « Jupiter », K 551 (1788).
6. Pour piano seul : 18 sonates, des variations.

N, O, P

Nielsen (Carl) [Danemark, 1865-1931], 6 symphonies (1892-1925).

Nono (Luigi) [Italie, 1924-1990]. ***Intolleranza 1960,*** « action scénique » (1961).

Offenbach (Jacques) [France, d'origine allemande, 1819-1880]. ***Orphée aux Enfers,*** opéra bouffe (1858). □ ***La Belle Hélène,*** opéra bouffe (1864). □ ***La Vie parisienne,*** opéra-bouffe (1866). □ ***La Grande-Duchesse de Gerolstein,*** opéra bouffe (1867). □ ***La Périchole,*** opérette (1868).

Orff (Carl) [Allemagne, 1895-1982]. ***Carmina Burana,*** « cantate scénique » (1937).

Pachelbel (Johann) [Allemagne, 1653-1706]. ***Canon*** pour cordes et basse continue.

Paganini (Niccolo) [Italie, 1782-1840]. 24 ***Caprices*** pour violon seul (vers 1805). □ 5 concertos pour violon et orchestre (vers 1817-1830).

Penderecki (Krzysztof) [Pologne, 1933]. ***À la mémoire des victimes d'Hiroshima,*** « thrène » pour orchestre à cordes (1960). □ ***Passion selon saint Luc*** (1965). □ ***De natura sonoris*** I (1966) et II (1971), pour orchestre.

Pergolèse (Jean-Baptiste) [Italie, 1710-1736]. ***La Servante maîtresse,*** intermezzo (1733). □ ***Stabat mater*** (1736).

Ponchielli (Amilcare) [Italie, 1834-1886]. ***La Gioconda,*** opéra (1876).

Poulenc (Francis) [France, 1899-1963]. ***Concert champêtre,*** pour clavecin et orchestre (1928). □ ***Stabat mater*** (1950). □ ***Dialogue des carmélites,*** opéra, texte de G. Bernanos (1957). □ ***La Voix humaine,*** tragédie lyrique, texte de J. Cocteau (1959).

Prokofiev (Sergueï) [U.R.S.S., 1891-1953]. 5 concertos pour piano et orchestre (1912, 1913, 1921, 1931, 1932). □ 2 concertos pour violon et orchestre (1917, 1935). □ ***Première symphonie, « classique »*** (1917). □ ***L'Amour des trois oranges,*** opéra (1921). □ ***Pierre et le loup,*** conte musical pour enfants (1936). □ ***Roméo et Juliette,*** ballet (1938).

Puccini (Giacomo) [Italie, 1858-1924]. Opéras : ***Manon Lescaut*** (1893). □ ***La Bohème*** (1896). □ ***Tosca*** (1900). □ ***Madame Butterfly*** (1904). □ ***La Fille du Far-West*** (1910). □ ***Turandot*** (1926).

Purcell (Henry) [Angleterre, 1659-1695]. ***Didon et Énée,*** opéra (1689). □ ***Le Roi Arthur,*** « semi-opéra » (1691). □ ***The Fairy Queen,*** « semi-opéra » (1692).

R

Rachmaninov ou **Rakhmaninov** (Sergueï) [Russie, 1873-1943]. ***Deuxième concerto,*** pour piano et orchestre (1901). □ 24 ***Préludes*** pour piano, en 2 cycles (1903, 1910). □ 2 cycles d'***Études-tableaux,*** pour piano (1911, 1917).

Rameau (Jean-Philippe) [France, 1683-1764]. Le plus grand compositeur français du XVIIIe s., il fut en même temps un immense théoricien de la musique, ses écrits théoriques semblant d'ailleurs, dès son époque, avoir quelque peu nui à la réception de son œuvre musicale.
1. Opéras. Tragédies lyriques : ***Hippolyte et Aricie*** (1733). □ ***Castor et Pollux*** (1737). □ ***Dardanus*** (1739). □ ***Zoroastre*** (1749). Opéras-ballets : ***les Indes galantes*** (1735). Comédies lyriques : ***Platée*** (1745). □ ***Les Paladins*** (1760).

B

B - **Schumann en 1839.**
L'année 1840, qui sera celle du mariage de Schumann avec la pianiste Clara Wieck, verra naître les grands cycles de lieder. *(Lithographie de J. Kriehuber, Robert Schumann-Haus, Zwickau.)*

A

A - **« Schubertiade ».**
Presque inconnu du public viennois, Schubert était très apprécié d'un petit groupe d'amis musiciens. Ainsi naquirent les « schubertiades », soirées musicales réunissant quelques amis autour du compositeur. Schubert est au piano. *(« Une soirée musicale chez Joseph von Spaun », dessin de Moritz von Schwind [vers 1825], Musée historique, Vienne.)*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE

2. 3 livres de pièces pour clavecin (publiés en 1706, 1724, vers 1728).

Ravel (Maurice) [France, 1875-1937].
Pour piano : *Jeux d'eau* (1901). □ *Sonatine* (1905). □ *Gaspard de la nuit* (1908). □ *Valses nobles et sentimentales* (1911, orchestrées par Ravel en 1912). □ *Le Tombeau de Couperin* (1917, orchestré par Ravel en 1919).
Pour orchestre : *Rapsodie espagnole* (1907). □ *Pavane pour une infante défunte* (1910 ; version primitive pour piano : 1899). □ *Ma mère l'Oye* (1911 ; version primitive pour piano à 4 mains : 1908). □ *Daphnis et Chloé* (1912). □ *Alborada del gracioso* (1918 ; version primitive pour piano : 1905). □ *La Valse* (1920). □ *Tzigane,* pour violon et orchestre (1924). □ *Boléro* (1928). □ *Concerto en* sol *majeur* pour piano et orchestre (1931). □ *Concerto pour la main gauche,* pour piano et orchestre (1931).
Opéras : *l'Heure espagnole* (1911). □ *L'Enfant et les sortilèges,* livret de Colette (1925).

Respighi (Ottorino) [Italie, 1879-1936]. *Les Fontaines de Rome* (1916) et *les Pins de Rome* (1924), pour orchestre.

Rimski-Korsakov (Nikolaï) [Russie, 1844-1908]. *Capriccio espagnol,* pour orchestre (1887). □ *La Grande Pâque russe,* ouverture pour orchestre, sur des thèmes liturgiques (1888). □ *Shéhérazade,* suite symphonique (1888). □ *Le Coq d'or,* opéra (1907, première représentation en 1909).

Rodrigo (Joaquín) [Espagne, 1902]. *Concierto de Aranjuez* (1939) et *Fantaisie pour un gentilhomme,* pour guitare et orchestre (1954).

Rossini (Gioacchino) [Italie, 1792-1868]. *L'Italienne à Alger,* opera buffa (1813). □ *Le Barbier de Séville,* opera buffa (1816). □ *La Cenerentola (Cendrillon),* opera buffa (1817). □ *La Gazza ladra (la Pie voleuse),* opera buffa (1817). □ *Guillaume Tell,* opéra (en français) (1829). □ *Stabat mater* (1841).

Roussel (Albert) [France, 1869-1937]. *Le Festin de l'araignée,* ballet-pantomime (1913). □ *Bacchus et Ariane,* ballet (1931).

S

Saint-Saëns (Camille) [France, 1835-1921]. *Danse macabre,* poème symphonique (1874). □ *Samson et Dalila,* opéra (1877). □ *Le Carnaval des animaux,* pour petit orchestre (1886).

Satie (Erik) [France, 1866-1925]. *3 Gymnopédies* (1888) et *3 Gnossiennes* (1890), pour piano. □ *Parade,* « ballet réaliste » (1917). □ *Socrate,* « drame symphonique » (1918).

Scarlatti (Domenico) [Italie, 1685-1757]. 555 sonates pour clavecin (vers 1720-1757).

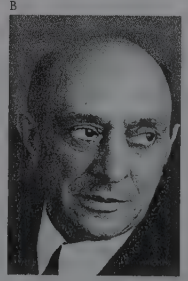
Schönberg ou **Schoenberg** (Arnold) [Autriche, 1874-1951]. Créateur de la « deuxième école de Vienne » (Schönberg, Berg, Webern), il a, de façon décisive, marqué les techniques de composition du XXe s. par l'élaboration, dans les années 1920-1923, du « dodécaphonisme ». □ *La Nuit transfigurée,* pour cordes (1899). □ *Pelléas et Mélisande,* poème symphonique d'après M. Maeterlinck (1903). □ *Gurrelieder,* pour voix solistes, chœur et orchestre (1911). □ *Pierrot lunaire,* pour récitant et 8 instruments (1912). □ *Suite* op. 25, pour piano (1923). □ *Variations pour orchestre* op. 31 (1928). □ *Moïse et Aaron,* opéra (inachevé, composé en 1932, représenté pour la première fois en 1957). □ *Concerto* pour violon et orchestre (1936). □ *Symphonie de chambre* n° 2, op. 38 (1939).

Schubert (Franz) [Autriche, 1797-1828]. La brièveté de son existence fait pratiquement de lui le contemporain de Beethoven, dans l'ombre de qui il vécut à Vienne et qu'il admirait. Cependant, sa musique appartient pour l'essentiel à un autre univers, celui du romantisme, dont il est le premier représentant, par la hardiesse de son langage harmonique et par la création du lied et de la « pièce de caractère » pour piano.
1. Musique religieuse. *Messe en* sol *majeur* (1815). □ *Messe en* la *bémol majeur* (1822). □ *Salve regina* (1828).
2. Plus de 500 lieder sur des poèmes de Goethe, Schiller, Heine, Rellstab, Müller, etc. ; la plupart ont été conçus isolément, mais Schubert a cependant composé 3 cycles : *la Belle Meunière* (1823), *le Voyage d'hiver* (1827), *le Chant du cygne* (1828).
3. Pour piano à deux mains. *Wanderer Fantasie* (« Fantaisie du voyageur ») [1822]. □ *8 Impromptus* en 2 recueils (1827). □ *6 Moments musicaux* (1828). □ 23 sonates, dont les 3 dernières (1828) : en *ut* mineur, en *la* majeur, en *si* bémol majeur.
4. Pour piano à quatre mains : de nombreuses sonates, danses, marches, variations. □ *Fantaisie* en *fa* mineur (1828).
5. Musique de chambre. 15 quatuors à cordes, dont les 3 derniers : en *la* mineur (1824), en *ré* mineur, dit « la Jeune Fille et la Mort » (1824), en *sol* majeur (1826). □ *Quintette à cordes* en *ut* majeur (1828). □ Trios pour piano, violon et violoncelle en *si* bémol majeur (1828 ?) et en *mi* bémol majeur (1827-28).
6. Pour orchestre. 10 symphonies, dont la IVe, dite « Tragique », en *ut* mineur (1816), la Ve, en *si* bémol majeur (1816), la VIIIe, dite « Inachevée » (1822), la IXe, dite « la Grande », en *ut* majeur (vers 1825-26). □ *Rosamunde,* ouverture et musique de scène (1823).

Schumann (Robert) [Allemagne, 1810-1856]. Sans doute le plus romantique des musiciens romantiques : d'une part, par le rôle essentiel que joue chez lui le piano (jusqu'en 1840, il compose exclusivement pour cet instrument, n'abordant qu'ensuite d'autres genres : le lied d'abord, la musique de chambre puis l'orchestre), d'autre part et surtout, par la présence constante, au cœur du processus créateur, de la poésie, qui imprègne la musique de Schumann, non seulement dans ses lieder, mais encore dans l'ensemble de son œuvre pour piano.
1. Pour piano. 3 sonates : en *fa* dièse mineur, op. 11 (1835), en *sol* mineur, op. 22 (1836), en *fa* mineur, op. 14 (1836). □ *Papillons* op. 2 (1830). □ *Carnaval* op. 9 (1835). □ *Études symphoniques* op. 13 (1835). □ *Fantaisie* op. 17 (1836). □ *Scènes d'enfants* op. 15 (1838). □ *Kreisleriana* op. 16 (1838). □ *Arabesque* op. 18 (1839). □ *Humoresque* op. 20 (1839). □ *Carnaval de Vienne* op. 26 (1839). □ *Album pour la jeunesse* op. 68 (1848). □ *Scènes de la forêt* op. 82 (1849). □ *Chants de l'aube* op. 133 (1853).
2. Cycles de lieder : *Liederkreis* op. 24 (1840, poèmes de Heine). □ *Liederkreis* op. 39 (1840, Eichendorff). □ *L'Amour et la vie d'une femme* (1840, Chamisso). □ *Les Amours du poète* (1840, Heine).
3. Musique de chambre : *Quintette* pour piano et cordes, op. 44 (1842). □ *Quatuor* pour piano et cordes, op. 47 (1842). □ 2 sonates pour piano et violon, op. 105 et op. 121 (1851).
4. Pour orchestre. 4 symphonies : I, dite « le Printemps », op. 38 (1841) ; II, op. 61 (1846) ; III, dite « Rhénane », op. 97 (1850) ; IV, op. 120 (1851). □ *Concerto* pour piano, op. 54 (1845). □ *Manfred,* ouverture, op. 115 (1849).

Schütz (Heinrich) [Allemagne, 1585-1672]. Principal compositeur allemand du XVIIe s., il représente à la fois la tradition luthérienne et la pénétration en Allemagne du « nouveau style » italien (basse continue, style concertant). Sa production est essentiellement religieuse. *Symphoniae sacrae,* pièces pour

B



B. **Schönberg.**
Théoricien de la musique en même temps que compositeur, Schönberg fut aussi un grand pédagogue. Sa carrière se déroula d'abord à Vienne, puis à Berlin, enfin aux États-Unis, où il émigra en 1939.

A. **Stravinski.**
Avec Schönberg, Stravinski est le principal compositeur de la première moitié du XXe s., que marque durablement *le Sacre du printemps* (1913).

C

C. ***Aïda.***
L'opéra « égyptien » de Verdi, créé au Caire en 1871, avait été commandé pour les festivités marquant l'ouverture du canal de Suez. Cette gravure illustre sa première représentation à Paris, au palais Garnier, le 22 mars 1880. *(B.N., Paris.)*

voix et instruments (3 recueils publiés en 1629, 1647, 1650). □ *Kleine geistliche Konzerte (Petits concerts spirituels),* pièces pour voix et instruments (2 recueils publiés en 1636 et 1639). □ *Passion selon saint Luc* (vers 1653), *Passion selon saint Matthieu* (1666), *Passion selon saint Jean* (vers 1666).

Scriabine ou **Skriabine** (Aleksandr) [Russie, 1872-1915]. 10 sonates (1892-1913) et 23 *Études,* en 3 recueils (1894, 1903, 1912), pour le piano. □ *Le Poème de l'extase,* pour orchestre (1908).

Sibelius (Jean) [Finlande, 1865-1957]. *Finlandia,* pour orchestre (1899). □ 7 symphonies (1899-1924). □ *Concerto* pour violon et orchestre (1903).

Smetana (Bedřich) [Tchécoslovaquie, 1824-1884]: *La Fiancée vendue,* opéra-comique (1866). □ *Ma patrie,* suite de 6 poèmes symphoniques (1874-1879), dont le deuxième est *la Moldau* (1874). □ *Premier Quatuor à cordes, « Ma vie »* (1876).

Spontini (Gaspare) [Italie, 1774-1851]. *La Vestale,* opéra (1807).

Stockhausen (Karlheinz) [Allemagne, 1928]. *Klavierstücke,* 14 pièces pour piano (1952-1985). □ *Momente,* pour soprano, 4 chœurs et instruments (3 versions : 1962, 1964, 1972). □ *Hymnen* pour instruments et bande magnétique (1967).

Strauss (Johann, « père ») [Autriche, 1804-1849]. *Marche de Radetzky,* pour orchestre (1848).

Strauss (Johann, « fils ») [Autriche, 1825-1899]. 169 valses pour orchestre, parmi lesquelles *le Beau Danube Bleu* (1867).

Strauss (Richard) [Allemagne, 1864-1949]. **Poèmes symphoniques.** *Don Juan* (1888). □ *Mort et transfiguration* (1889). □ *Till Eulenspiegel* (1895). □ *Ainsi parlait Zarathoustra* (1896). □ *Une vie de héros* (1898). **Opéras.** *Salomé,* d'après O. Wilde (1905). □ *Elektra* (1909). □ *Le Chevalier à la rose* (1911). □ *Ariane à Naxos* (1912) [ces 3 derniers opéras sur des livrets de H. von Hofmannsthal]. □ *Quatre derniers Lieder,* pour soprano et orchestre (1948).

Stravinski (Igor) [France, puis États-Unis, d'origine russe, 1882-1971]. **Ballets.** *L'Oiseau de feu* (1910). □ *Pétrouchka* (1911). □ *Le Sacre du printemps* (1913). □ *Pulcinella* (1920). □ *Les Noces* (1923). **Œuvres pour la scène.** *Histoire du soldat,* pour comédiens et ensemble instrumental (1918). □ *Œdipus Rex,* opéra-oratorio, texte de J. Cocteau (1927). **Divers.** *Rag-time,* pour 11 instruments (1918). □ *Symphonie de psaumes,* pour chœur et orchestre (1930).

T, V

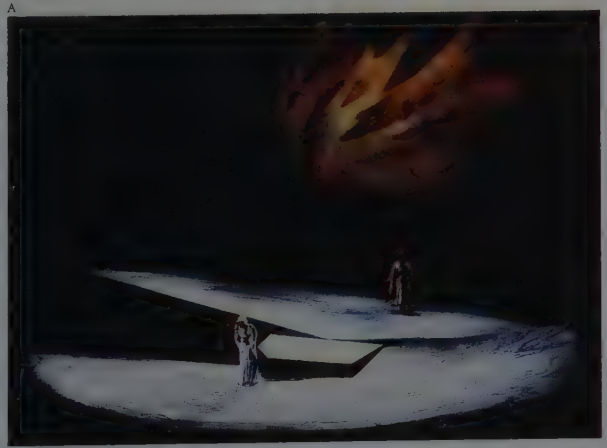
Tchaïkovski (Petr Ilitch) [Russie, 1840-1893].
1. Ballets. *Le Lac des cygnes* (1876). □ *La Belle au bois dormant* (1889). □ *Casse-noisette* (1892).
2. Opéras. *Eugène Onéguine* (1879) et *la Dame de Pique* (1890), d'après Pouchkine.
3. Musique symphonique. *Premier Concerto* pour piano et orchestre (1875). □ *Variations sur un thème rococo,* pour violoncelle et orchestre (1876). □ *Concerto* pour violon et orchestre (1878). □ *Capriccio italien* (1880). □ *Ouverture solennelle « 1812 »* (1880). □ *Sixième Symphonie, « pathétique »* (1893).

Varèse (Edgard) [États-Unis, origine française, 1883-1965]. *Amériques,* pour orchestre (1921). □ *Hyperprism,* pour vents et percussions (1923). □ *Ionisation,* pour percussions (1931). □ *Densité 21,5,* pour flûte seule (1936). □ *Déserts,* pour 14 instruments à vent, 5 percussions et bande magnétique (1954).

Verdi (Giuseppe) [Italie, 1813-1901]. Comme son contemporain Wagner, Verdi s'est, pour l'essentiel, consacré à l'opéra. Mais tout, ou presque, oppose les conceptions et le style des deux compositeurs. Exprimant avec générosité, d'une manière très directe, les passions humaines les plus simples et souvent les plus violentes, l'œuvre de Verdi a d'emblée suscité l'enthousiasme (l'opéra étant au XIXe s. *le* genre national en Italie) ; elle a contribué à faire de l'opéra un genre authentiquement populaire.

B

A



A - ***Le Crépuscule des dieux.***

Dernier volet de la tétralogie, *le Crépuscule des dieux* (Bayreuth, 1876) inaugurait le *Festspielhaus,* que Wagner venait de faire édifier pour la représentation de ses drames musicaux. *(Représentation au festival de Bayreuth en 1971.)*

B - **Le *Freischütz.***

Avec le *Freischütz,* (Berlin, 1821), Weber crée l'opéra romantique allemand. Ce projet de décor de C.W. Holdermann participe pleinement du romantisme. *(Deutsches Theatermuseum, Munich.)*

1. Opéras. *Nabucco* (1842). □ *Ernani,* d'après Hugo (1844). □ *Macbeth,* d'après Shakespeare (1847). □ *Rigoletto,* d'après Hugo (1851). □ *Le Trouvère* (1853). □ *La Traviata,* d'après A. Dumas fils (1853). □ *Les Vêpres siciliennes,* en français (1855). □ *Simon Boccanegra* (1857). □ *Un bal masqué* (1859). □ *La Force du destin* (1862). □ *Don Carlos,* en français, d'après Schiller (1867). □ *Aïda* (1871). □ *Otello,* d'après Shakespeare (1887). □ *Falstaff,* d'après Shakespeare (1893).
2. *Requiem* (1874).

Villa-Lobos (Heitor) [Brésil, 1887-1959]. *Premier Chôro* (1920). □ 12 *Études* pour guitare (1929). □ 9 *Bachianas brasileiras* pour différents ensembles (1930-1944).

Vivaldi (Antonio) [Italie, 1678-1741]. Plus de 400 concertos pour différents instruments, parmi lesquels *les Quatre Saisons,* pour violon et cordes, op. 8 n°s 1 à 4 (publié en 1725). □ De nombreuses œuvres religieuses, parmi lesquelles un *Gloria* en *ré* majeur.

W, X, Z

Wagner (Richard) [Allemagne, 1813-1883]. Figure très controversée à son époque (et encore aujourd'hui, dans une certaine mesure), Wagner représente un cas vraiment exceptionnel dans l'histoire de la musique. N'ayant guère composé que pour la scène, il a conçu et tenté de réaliser une transformation radicale, philosophique avant d'être musicale, de l'opéra, qui, changeant pour ainsi dire de statut, devient « drame musical ». Renouant avec l'idéal de la tragédie grecque antique, l'« œuvre d'art total » *(Gesamtkunstwerk),* sur le plan musical, s'appuie notamment sur le *leitmotiv* et sur un style vocal entièrement nouveau. Wagner lui a consacré un lieu : Bayreuth (1876).
1. Opéras, drames. *Le Vaisseau fantôme* (1843). □ *Tannhäuser* (1845). □ *Lohengrin* (1850). □ *Tristan et Isolde* (1865). □ *Les maîtres chanteurs de Nuremberg* (1868). □ *L'Anneau du Nibelung,* dit « la Tétralogie » (I : *l'Or du Rhin,* 1869 ; II : *la Walkyrie,* 1870 ; III : *Siegfried,* 1876 ; IV : *le Crépuscule des dieux,* 1876). □ *Parsifal* (1882).
2. Divers. 5 lieder avec orchestre, connus sous le titre de *Wesendonck-Lieder* (1862). □ *Siegfried Idyll,* pour petit orchestre (1870).

Weber (Carl Maria von) [Allemagne, 1786-1826]. Deux concertos pour clarinette et orchestre (1811). □ *L'Invitation à la valse,* pour piano (1819), orchestrée par Berlioz en 1841. □ *Der Freischütz,* opéra (1821). □ *Euryanthe,* opéra (1823). □ *Oberon,* opéra (1826).

Webern (Anton von) [Autriche, 1883-1945]. *Passacaille* op. 1, pour orchestre (1908). □ 5 *Lieder* op. 4 (1909). □ 5 *Mouvements* op. 5, pour quatuor à cordes (1909). □ *Variations* op. 27, pour piano (1936). □ *Variations* op. 30, pour orchestre (1940).

Weill (Kurt) [États-Unis, d'origine allemande, 1900-1950]. *L'Opéra de quat'sous,* sur un texte de B. Brecht (1928).

Wolf (Hugo) [Autriche, 1860-1903]. *Sérénade italienne,* pour quatuor à cordes (1887). □ *Spanisches Liederbuch* (1890). □ *Italienisches Liederbuch,* en 2 parties (1891, 1896).

Xenakis (Iannis) [France, d'origine grecque, 1922]. *Metastasis,* pour orchestre (1954). □ *Eonta,* pour piano et 5 cuivres (1964). □ *Nuits,* pour 12 voix mixtes (1968).

Zimmermann (Bernd Alois) [Allemagne, 1918-1970]. *Die Soldaten (les Soldats),* opéra (1965).

GENRES MUSICAUX

MUSIQUE VOCALE

ON A COUTUME de rassembler sous le nom de musique vocale toutes les œuvres où la musique se trouve associée à un texte. Mais l'expression « musique vocale » ne signifie pas toujours « chant ». Depuis le XVIIIe s., en effet, sous le nom de *mélodrame,* certaines œuvres musicales font appel à la voix parlée, qui « déclame » alors sur un accompagnement instrumental. Au XXe s., d'autre part, la frontière entre « voix chantée » et « voix parlée » a tendance à s'estomper (*Sprechgesang* chez Schönberg, par exemple).

Fondamentalement, on distingue deux domaines dans la musique vocale, d'après la fonction de l'œuvre : si celle-ci est destinée au culte, elle fait partie de la *musique religieuse.* Dans le cas contraire, on parlera de *musique profane.* Mais la frontière entre les deux n'est pas toujours aisée à définir.

Musique religieuse (ou musique sacrée).

Messe. Elle se compose de l'*ordinaire,* dont les cinq parties (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei) ont le même texte pour toutes les messes, et du *propre,* dont les cinq parties (introït, graduel, alleluia, offertoire, communion) changent à chaque messe. Souvent mis en musique, le texte du *Requiem* (ou Messe des morts) se caractérise par l'absence, dans l'ordinaire, du Gloria et du Credo, tandis que le propre comporte le graduel *(Requiem aeternam),* le trait *(Absolve, Domine)* et la séquence *(Dies irae, dies illa).*

Mise intégralement en musique depuis les XVe-XVIe s., la messe suit dès lors l'évolution de la musique, subissant notamment l'influence de l'opéra à partir du XVIIe s. À côté d'un chœur, généralement à 4 voix, elle fait place à plusieurs chanteurs solistes et à un important accompagnement orchestral. Dès le XVIIIe s., certaines œuvres, par leur envergure, dépassent largement le cadre de la liturgie (*Messe en « si »* de Bach). Au XIXe s., la messe quitte souvent l'église pour la salle de concert : *Missa solemnis* de Beethoven, *Requiem* de Berlioz, *Requiem* de Verdi, etc.

Stabat mater. Aux XVIIIe, XIXe et XXe s., de nombreux compositeurs ont mis en musique le texte du *Stabat mater ;* ce texte latin, qui date du XIVe s., a pour sujet la douleur de la Vierge aux côtés de son Fils crucifié. Ces compositions n'étaient pas destinées à la liturgie ; elles font cependant partie, bien entendu, de la musique sacrée.

Oratorio, cantate, passion. Autre genre destiné non à l'église mais au concert, l'*oratorio* occupe en quelque sorte une place intermédiaire entre le sacré et le profane. Le sujet est le plus souvent religieux, certes, mais le texte est presque toujours, depuis la fin du XVIIe s., en langue vulgaire, et non en latin. Les limites de ce genre ont toujours été très floues. L'*Oratorio de Noël* de Bach est en réalité une série de six *cantates* religieuses. Les oratorios anglais de Händel sont tantôt religieux, tantôt profanes. Des deux grands oratorios de Haydn, l'un *(la Création)* est d'inspiration religieuse, l'autre *(les Saisons)* est entièrement profane.

La liturgie réformée luthérienne repose essentiellement sur le choral, cantique chanté par l'assemblée des fidèles. C'est sur lui que repose, à l'époque de Bach, la *cantate* religieuse. Mais celle-ci comporte généralement, outre le choral, bien d'autres éléments : introduction instrumentale, récitatifs, airs, duos, chœurs. La *Passion* (représentation en musique, pendant la semaine sainte, de la Passion du Christ) a pour trame la narration de l'évangéliste, traitée en récitatif, autour duquel se greffent de nombreux autres éléments : récitatifs, airs, chœurs, chorals.

Musique profane.

Opéra. Il associe à la musique non seulement un texte, mais une mise en scène : il représente l'union du théâtre et de la musique. Sa naissance en Italie, au début du XVIIe s. (*L'Orfeo* de Monteverdi, 1607), est liée à l'apparition du *style récitatif,* essentiel au déroulement de l'action dramatique : la voix, qui se meut ici sur un léger accompagnement instrumental, est pour ainsi dire à mi-chemin entre le chant et la parole, dont elle suit au plus près les inflexions et le rythme, de sorte que le texte soit toujours, en principe, pleinement intelligible. À la fin du XVIIe s., l'opéra italien se présente comme une alternance de *récitatifs* et d'*airs :* ceux-ci expriment les sentiments, et le chant (la musique) s'y déploie librement.

Cette structure en « numéros » séparés, où alternent moments de tension et de détente, est en gros celle de l'opéra en Europe du début du XVIIIe jusqu'au milieu du XIXe s. (pour les différents genres d'opéra, voir p. 787). Elle correspond à peu près à l'âge d'or du *bel canto* (« beau chant ») italien. La seconde moitié du XIXe s. voit s'estomper l'opposition entre récitatif et air, que Wagner, par exemple, abolit complètement (principe de la *mélodie continue*).

Autres genres de musique vocale profane (sans mise en scène). En Italie, le *madrigal* de la Renaissance, pour plusieurs voix, généralement sans accompagnement, disparaît vers 1620. C'est alors que naît la *cantate,* pour deux ou trois voix solistes et quelques instruments, dont l'évolution sera parallèle à celle de l'opéra (récitatif seulement, puis récitatif et air). À la fin du XVIIe s., la cantate s'introduit en Allemagne, où elle devient œuvre religieuse.

Le XIXe s. marque l'avènement du *lied* romantique allemand, généralement pour voix seule avec accompagnement de piano (Schubert, Schumann, Brahms, Wolf), parfois avec accompagnement orchestral (Mahler). Parallèlement se développe en France et dans d'autres pays la *mélodie.*

A

B

A - Répétition d'une cantate (vers 1775).

Les exécutants de cette cantate religieuse (luthérienne) – 3 chanteurs, 4 cordes, 6 vents – sont groupés autour du clavecin (basse continue). Le « chef » dirige à l'aide d'un rouleau de papier. *(Gouache anonyme, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.)*

B - *Le Grand Macabre.*

Créée en 1978, cette œuvre de Ligeti montre que l'opéra, après près de quatre siècles d'existence, est un genre encore bien vivant... *(Représentation à l'Opéra de Paris en 1981.)*

C

C - Musique de chambre ou concert ?

Au XVIIIe s., les frontières entre les genres sont encore floues : ce « Concerto pour clavecin obligé avec instruments », joué non par un véritable orchestre mais par un ensemble de 8 musiciens seulement, s'apparente à la musique de chambre. Bien qu'il s'agisse d'un concert semi-public, l'atmosphère est proche de celle des salons aristocratiques de l'époque. *(Gravure de J.R. Holzhalb d'après un tableau de J.R. Schellenberg [1777], Zentralbibliothek, Zurich.)*

MUSIQUE INSTRUMENTALE

JUSQU'AU DÉBUT du XVIIIe s., souvent interchangeables, les noms de *sonate, concert, symphonie,* par exemple, n'ont généralement pas une signification très précise. Marquant l'essor de la « musique pure », des *genres* de musique instrumentale apparaissent en Italie au début du XVIIIe s. Correspondant à peu près aux formations instrumentales les plus répandues, ces genres sont en général des cycles, c'est-à-dire qu'ils sont composés de plusieurs mouvements alternativement lents et rapides (on termine presque toujours par un mouvement rapide).

La plupart de ces genres de « musique pure » ont connu en Europe une expansion extraordinaire. Ils se sont stabilisés vers 1770-1780 (époque de Haydn et de Mozart) et, pour certains d'entre eux, se rencontrent encore au XXe s. Mais le XIXe s. a vu aussi apparaître de nouveaux genres, souvent au nom de la *musique à programme* (conception qui associe à la musique un élément extra-musical, soit autobiographique, soit littéraire, pictural, etc.).

Musique pour orchestre. C'est dès la fin du XVIIe s. qu'apparaît en Italie le *concerto*. Pendant la première moitié du XVIIIe s. coexistent :

– le *concerto orchestral :* opposition de 2 ou plusieurs groupes d'importance sensiblement égale (ex. : Bach, *Concertos brandebourgeois* nos 1, 3 et 6) ;

– le *concerto pour plusieurs solistes,* dit aussi *concerto grosso :* un groupe de solistes *(concertino)* s'oppose à l'orchestre (*ripieno* ou *tutti*) [nombreux exemples chez Vivaldi ; Bach : *Concertos brandebourgeois* nos 2, 4 et 5] ;

– le *concerto pour un seul soliste,* généralement le violon ; nombreux exemples chez Vivaldi *(les Quatre Saisons),* chez Bach, etc.

Vers le milieu du XVIIIe s., les 2 premiers types de concertos disparaissent. À partir de 1770-1780, le développement du *concert public* (v. p. 784 et encadré p. 775) suscite l'essor de la musique orchestrale :

– le *concerto pour un soliste,* généralement en 3 mouvements, connaît un extraordinaire développement ; à partir de Mozart (vers 1775), l'instrument soliste sera le plus souvent un nouveau venu : le pianoforte ;

– la *symphonie* (en italien : *sinfonia*), apparue vers 1750, sera le principal genre pour orchestre jusqu'à la fin du XIXe et même au XXe s. (4 mouvements en général).

Au XIXe s., parallèlement à l'élargissement de l'orchestre (v. p. 784), la symphonie est de proportions toujours plus considérables. Elle incorpore parfois la voix (la IXe symphonie de Beethoven, les IIe, IIIe, IVe et VIIIe symphonies de Mahler). La musique à programme est à l'origine du *poème symphonique,* en un seul mouvement (Liszt, R. Strauss). Le concerto, qui se maintiendra mieux que la symphonie au XXe s., donne au soliste (généralement le piano) une partie souvent très virtuose.

Musique pour un instrument seul et pour petit ensemble instrumental. Jusqu'au milieu du XVIIIe s., deux genres principaux coexistent : la *sonate,* cycle comprenant en général 4 mouvements (un mouvement lent au début, un mouvement rapide pour finir) ; la *suite,* succession de 4 à 8 *danses* souvent précédées d'un prélude. La suite, qui se rencontre aussi, d'ailleurs, dans la musique pour orchestre, prend volontiers le nom de *partita* en Allemagne.

La suite disparaît vers 1750 ; un peu plus tard (vers 1780) disparaît le clavecin, bientôt remplacé par le pianoforte (appelé simplement piano depuis 1820 environ). Dès lors se distinguent nettement deux types de répertoire :

1° la musique pour piano : à côté de la *sonate* (3 ou 4 mouvements en général) apparaissent de plus en plus nombreuses, à partir de l'époque romantique, des pièces plus brèves (un seul mouvement), souvent réunies en recueils : danses (valses, polonaises, mazurkas), pièces virtuoses (études), « pièces de caractère » d'inspiration libre (préludes, impromptus, ballades, rhapsodies...), pièces plus ou moins liées à la musique à programme et portant volontiers des titres d'inspiration littéraire (Schumann) ;

2° la musique d'ensemble (généralement appelée *musique de chambre*) : un certain nombre de formations privilégiées apparaissent vers 1760-1770, groupant généralement, avec ou sans piano, des instruments à cordes ; le nom des genres désigne ici, en général, le nombre des instruments en présence :

– avec piano : *sonate* lorsqu'il n'y a qu'un instrument (il s'agit en général du violon), *trio* (avec violon et violoncelle), *quatuor* et *quintette* (plus rares) ;

– sans piano : la formation de loin la plus répandue est le *quatuor à cordes* (deux violons, alto, violoncelle), mais le *trio à cordes* (violon, alto, violoncelle) et le *quintette à cordes* (avec deux altos ou deux violoncelles) se rencontrent aussi.

A

A. **Une soirée de quatuor à cordes à Berlin, vers 1855.**

Apparu à la fin des années 1750, le quatuor à cordes (deux violons, un alto, un violoncelle) n'a pas tardé à donner son nom au *genre* musical composé pour cette formation. Jusqu'à la fin du XIXe s., le quatuor à cordes n'apparaît guère au concert public : considéré comme un genre à la fois intime et sérieux, il s'adresse aux « connaisseurs », qui organisent des soirées privées. *(Aquarelle de J.C. Arnold. Goethemuseum, Francfort-sur-le-Main.)*

GRANDES PÉRIODES, ÉCOLES

On peut distinguer quatre grandes périodes dans l'histoire de la musique depuis le début du XVIIe s.

Période baroque (env. 1600-1750). L'unité stylistique de cette période a essentiellement pour fondement l'existence de la *basse continue,* c'est-à-dire, en pratique, la présence, dans toute la musique d'ensemble de cette période, d'un instrument « réalisateur », généralement un instrument à clavier (clavecin, orgue), qui accompagne l'ensemble. La basse continue permet au début du XVIIe s. l'apparition en Italie du style *récitatif,* qui permet à son tour la naissance de l'opéra.

Période classique (env. 1750-1820). Cette période se caractérise, d'une part, par un radical changement de style (disparition de la basse continue ; essor sans précédent de la musique instrumentale ; naissance des grands « genres classiques » : symphonie, sonate pour piano, quatuor à cordes, etc.) ; d'autre part, par l'importance nouvelle que prend Vienne, où vont vivre les trois plus grands compositeurs de l'époque : Haydn, Mozart, Beethoven. Avec eux, Vienne devient le plus grand centre de création musicale en Europe ; elle le restera jusqu'à la Première Guerre mondiale.

XIXe siècle. Stylistiquement, le XIXe s. est beaucoup plus difficile à définir que les deux siècles précédents. D'une part, parce que la notion de *romantisme,* en musique, est loin d'avoir une signification claire : au sens strict, le romantisme musical recouvre à peu près une génération (environ 1820-1850) ; mais, bien, souvent, on considère comme pratiquement synonymes « romantisme » et « XIXe siècle ». D'autre part, le poids des personnalités est nettement plus fort que par le passé et il n'est guère possible de regrouper même des compositeurs appartenant à une génération commune. Siècle des nationalismes, le XIXe s. a vu naître et s'épanouir ce que nous appelons aujourd'hui les *écoles nationales,* c'est-à-dire l'émergence, à côté de la musique des quatre pays qui en firent à peu près seuls l'histoire depuis le début du XVIIe s. (Italie, France, Allemagne-Autriche, Angleterre), des musiques russe, tchèque, scandinave, espagnole, etc.

XXe siècle. Au XXe s., le pluralisme des styles est tel que pratiquement toute tentative de regroupement de compositeurs est vaine. On peut faire des exceptions cependant. Autour de Schönberg se forme vers 1907 l'*école de Vienne,* qui groupe un certain nombre de compositeurs dont les plus importants sont Berg et Webern. C'est là qu'apparaissent deux nouveautés importantes : la rupture radicale avec la tonalité, puis le *dodécaphonisme,* première étape de la *musique sérielle.* Après 1950, d'autre part, naissent de nouveaux courants, dont les plus importants sont la *musique électroacoustique* (musique concrète et musique électronique), la *musique répétitive,* la *musique aléatoire.*

AUTRES MUSIQUES

MOYEN ÂGE, RENAISSANCE

LA VIE MUSICALE d'aujourd'hui repose, pour l'essentiel, sur un répertoire limité : celui des XVIIIe et XIXe s. (musique *tonale*). Ce répertoire s'ouvre cependant, mais timidement, à ses deux extrémités : d'une part, au XVIIe s., qui forme avec le début du siècle suivant la « musique ancienne » ; d'autre part, au XXe s., dont la partie la plus proche de nous est généralement nommée « musique contemporaine ». C'est à ce répertoire de près de quatre siècles (XVIIe-XXe s.) qu'appartiennent les grandes œuvres énumérées ci-dessus (p. 772-779). Mais deux domaines restent encore pratiquement absents de notre vie musicale : d'une part, la musique occidentale jusqu'à la fin du XVIe s. ; d'autre part, les musiques populaires et non occidentales.

Moyen Âge. Toute la musique occidentale, en dernière analyse, remonte au chant de l'Église chrétienne primitive, appelé *chant grégorien* (du nom du pape saint Grégoire Ier, réputé avoir constitué ce répertoire au VIe s.), ou encore *plain-chant*. *Monodique* à l'origine (c'est-à-dire à une seule voix, chantée à l'unisson par les fidèles), le chant devient, au plus tard au IXe s., *polyphonique* (à plusieurs voix). À l'*organum* (deux voix parallèles) s'ajoute ainsi, à partir du XIe s., le *déchant* (deux voix progressant par mouvement contraire l'une de l'autre), que pratique notamment l'école de Notre-Dame de Paris (Léonin, Pérotin). Pendant la période nommée *Ars antiqua* (vers 1250-1320) naissent les premiers *genres polyphoniques : motet, conduit*. L'*Ars nova* (vers 1320-1400) les développe, tandis qu'apparaissent les premières *messes polyphoniques* (Guillaume de Machaut).

Mais le Moyen Âge n'a pas seulement produit de la musique religieuse : les XIIe et XIIIe s. marquent l'apogée de la *chanson profane* médiévale (*troubadours* et *trouvères* en France ; *Minnesänger* en Allemagne). Parallèlement à la chanson française de l'Ars nova *(ballade, rondeau, virelai)* apparaissent en Italie à la même époque *(Trecento)* des genres vocaux polyphoniques *(madrigal, ballata)*.

Renaissance (XVe-XVIe s.). Jusqu'au XIVe s., la France a joué le rôle essentiel dans le développement de la musique. Après une période de « creux » au XVe s., le XVIe s. marque l'essor de l'Italie, qui occupera la première place en Europe jusqu'au début du XVIIIe s., avec, au XVIe s., deux centres essentiels : Rome (avec Palestrina) et Venise (avec Andrea et Giovanni Gabrieli). L'*école franco-flamande* regroupe cependant les compositeurs les plus importants des XVe et XVIe s. : Dufay, Ockeghem, Josquin des Prés, Lassus. Des œuvres de grande valeur apparaissent aussi en Angleterre avec, notamment, Dunstable au XVe s. et Byrd au XVIe s. La Réforme ne tarde pas à susciter une musique religieuse originale (*chorals* luthériens en Allemagne, *psaumes* calvinistes en France).

De nouveaux genres de musique vocale profane apparaissent (*frottola* et *madrigal* italiens, *chanson* parisienne). Mais, surtout, la Renaissance marque l'apparition de la musique instrumentale, essentiellement pour orgue et pour luth, d'abord sous forme de transcriptions d'œuvres vocales, puis avec la naissance de genres spécifiquement destinés aux instruments : *prélude, toccata, variations, ricercar*.

MUSIQUES POPULAIRES ET NON OCCIDENTALES

CE TRÈS VASTE domaine peut être aisément défini de manière négative : il comprend toutes les musiques autres que la musique savante occidentale. Celle-ci étant pratiquement la seule à avoir toujours connu et utilisé une notation (v. p. 111), les « autres musiques » sont dites, par opposition, « non écrites » ou « de tradition orale ».

Au-delà de leur caractère commun (la tradition orale), ces musiques présentent une immense variété, qui interdit pratiquement de les saisir dans leur ensemble. On ne peut guère que constater une évidence : toutes ces musiques « sonnent » différemment de la nôtre, dont elles sont souvent en effet très différentes, qu'il s'agisse des gammes sur lesquelles elles reposent, des techniques de composition, du rythme, des instruments utilisés, etc. Bien souvent, dans les musiques non occidentales, il semble même qu'une autre conception de la durée soit mise en œuvre. Mais ces remarques pourraient aussi être faites pour la musique occidentale très ancienne ou, plus nettement encore, pour la musique contemporaine la plus récente (depuis 1950 environ).

Au sein de ce vaste ensemble, on a coutume de distinguer trois domaines.

1. Les musiques dites « primitives ». L'expression, qui dénote un européocentrisme aujourd'hui justement critiqué, n'est guère heureuse (on parle aussi de musiques « ethniques »). On désigne par là des musiques appartenant à des cultures qui ne connaissent pas l'écriture (essentiellement celles des peuples d'Afrique, d'Océanie, des Indiens d'Amérique). Dans ces cultures, la musique n'est jamais un art. Fortement liée à la religion, à la magie, chargée de significations symboliques, elle est en même temps un élément indispensable dans la vie sociale, où elle accompagne tous les événements essentiels, publics et privés. Elle suppose pratiquement toujours la participation active de la communauté dans son ensemble. L'intérêt ethnologique (ou anthropologique) de ces musiques ne doit pas faire perdre de vue leur richesse proprement musicale, souvent considérable (pensons par exemple au rythme de la musique africaine, infiniment plus riche que celui de « notre » musique).

2. Les musiques savantes non occidentales. Ces musiques sont parfois appelées « musiques traditionnelles ». Si elles ne connaissent généralement pas la notation, elles ont, comme la nôtre, une histoire, parfois beaucoup plus ancienne que la nôtre. Ces musiques de « haute culture » se rencontrent essentiellement en Asie ; d'est en ouest, les pays les plus importants sont le Japon, la Chine, la Corée, les Philippines, l'Indonésie (surtout Bali, célèbre pour son *gamelan*), l'Inde, l'Iran, la Turquie.

3. Les musiques dites « folkloriques ». On a coutume de désigner sous ce terme les musiques populaires des pays de « haute culture », surtout celles d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi celles des pays d'Asie ayant une tradition de musique savante. Comme les musiques « ethniques », ces musiques peuvent être dites « populaires » ; mais elles ont pour particularité de côtoyer une musique savante, avec laquelle les échanges sont variables, mais constants.

L'exemple de l'Europe occidentale est significatif. De tradition rurale, la musique folklorique, qui se compose surtout de *chansons* et de *danses*, commence à décliner au début du XIXe s. avec l'exode rural qui accompagne la révolution industrielle. Simultanément, elle est soumise à un processus d'acculturation, autrement dit de contagion de la part de la musique savante, de telle sorte qu'il ne reste aujourd'hui, en Europe occidentale, pratiquement rien du patrimoine folklorique originel. Mais, inversement, la musique savante en Occident, depuis le XVIe s., a souvent été influencée par le folklore, qui a inspiré beaucoup de compositeurs au XIXe et au début du XXe s., tels que Moussorgski en Russie, Bartók en Hongrie, de Falla en Espagne.

A

A - **Musique traditionnelle d'Asie.**

Gamelan de Bali : joueur de *gender* (métallophone balinais). Le gamelan comprend des percussions en bronze, des tambours et des instruments à cordes.

B

B - **Percussions d'Afrique noire.**

Musiciens sara (Tchad méridional) jouant – de gauche à droite – du balafon (xylophone dont chaque lame est munie d'un résonateur), du tambour, du tam-tam.

TECHNIQUE MUSICALE

MÉMENTO

Nom des notes en anglais et en allemand. Les notes de musique, en anglais et en allemand, sont désignées par des lettres : A = *la*, B = *si* en anglais (*si* bémol en allemand), C = *do*, D = *ré*, E = *mi*, F = *fa*, G = *sol*, H = *si* en allemand. *Dièse* se dit *sharp* en anglais et s'indique en allemand par le suffixe *-is*. *Bémol* se dit *flat* en anglais et s'indique en allemand par le suffixe *-es*. *Majeur* se dit *major* en anglais, *dur* en allemand. *Mineur* se dit *minor* en anglais, *moll* en allemand. Ainsi, par exemple :
Si bémol majeur = *B flat major* en anglais, *B dur* en allemand ;
do dièse mineur = *C sharp minor* en anglais, *Cis moll* en allemand.

Mouvement. Ce terme a deux sens très différents :
a) il désigne l'un des morceaux d'une œuvre qui en comporte plusieurs (sonate, symphonie, etc.). Le dernier mouvement est souvent désigné du nom (italien) de *finale ;*
b) il désigne la vitesse d'exécution (en italien *tempo*), le plus souvent indiquée par des termes italiens, dont voici les plus usuels (du plus lent au plus rapide) : *largo, larghetto, adagio, adagietto, andante, andantino, allegretto, allegro, presto, prestissimo.*

Voix. Du grave à l'aigu, on distingue, pour les hommes : *basse, baryton, ténor ;* pour les femmes : *alto* (ou *contralto*), *mezzo-soprano, soprano.*

L'expression italienne *a cappella* désigne une œuvre vocale sans accompagnement d'instruments.

IDENTIFICATION D'UNE ŒUVRE

IDENTIFIER une œuvre, c'est indiquer un certain nombre de précisions qui doivent suffire à la définir sans ambiguïté pour permettre, par exemple, d'en chercher un enregistrement ou de trouver des lectures pour mieux la connaître.

Avec le nom de l'auteur, toujours indispensable, le titre peut suffire, s'il s'agit par exemple d'un opéra : Mozart n'a écrit qu'un ouvrage intitulé *la Flûte enchantée*... Mais, s'il s'agit d'une œuvre instrumentale sans titre le problème est beaucoup plus compliqué : Haydn a écrit plus de 100 symphonies, Vivaldi a composé plus de 400 concertos, Scarlatti 555 sonates pour clavecin !

Pour la musique tonale (approximativement celle des XVIIIe et XIXe s.), l'indication de la tonalité peut suffire. Par exemple : des 17 messes composées par Mozart (sans compter le fameux *Requiem*), une seule est en *ut* mineur. « La messe en *ut* mineur de Mozart » constitue donc une identification satisfaisante. Mais ce n'est pas toujours le cas : ainsi, près du quart des symphonies de Haydn sont dans la même tonalité de *ré* majeur !

Numérotations. C'est pourquoi l'on a souvent recours à l'une des 2 numérotations suivantes :
– le numéro d'*opus* (terme latin qui signifie *œuvre*) : il s'agit d'un numéro (généralement donné par le compositeur lui-même, à partir du début du XIXe s.) attribué à l'*édition* d'une œuvre ou d'un groupe d'œuvres ;
– le numéro dans un genre bien défini : on désigne ainsi couramment, par exemple, les symphonies de Haydn, les concertos pour piano de Mozart, les sonates pour piano et les symphonies de Beethoven. De telles numérotations à l'intérieur d'un genre – elles ont généralement été établies au siècle dernier – sont commodes. Bien souvent, cependant, elles sont rendues caduques par des recherches musicologiques récentes : si Beethoven a bien composé 32 sonates pour piano et 9 symphonies, les 104 symphonies de Haydn sont en réalité 107, Mozart n'a pas composé 41 symphonies mais largement plus de 50, tandis qu'à l'inverse ses concertos pour piano sont au nombre de 23 et non de 27 !

Catalogues. En dernière analyse, par conséquent, seul un *catalogue thématique* (c'est-à-dire comportant les premières mesures d'une œuvre, ce qu'on appelle son *incipit*) permet de classer rigoureusement les œuvres d'un compositeur, de doter chacune d'une sorte de « carte d'identité », de lui attribuer enfin un numéro sans aucun risque de confusion. De tels catalogues sont absolument indispensables pour les compositeurs des XVIIe et XVIIIe s., dont la production, très nombreuse, n'a guère été publiée de leur vivant. Certains de ces catalogues sont bien connus. Celui des œuvres de Bach est désigné par *BWV*, sigle de son titre allemand : *Bach Werke Verzeichnis*. La plupart, en revanche, sont désignés par l'initiale du nom de leur auteur. Voici les principaux catalogues, par ordre chronologique des compositeurs : **Vivaldi : P** (Pincherle). □ **Scarlatti : L** (Longo), remplacé récemment par **K** (Kirkpatrick). □ **Mozart : K** (Köchel). □ **Haydn : H ou Hob.** (Van Hoboken). □ **Boccherini : G** (Gérard). □ **Schubert : D** (Deutsch).

NOTATION

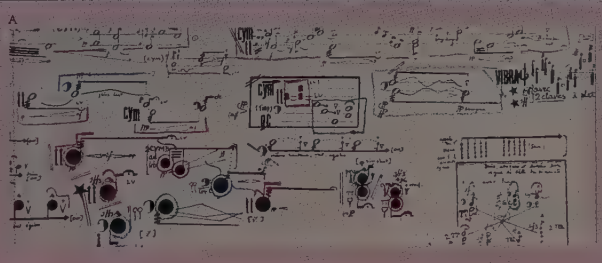
La musique occidentale a cherché depuis l'Antiquité grecque à noter les sons musicaux et leur interprétation, de telle sorte qu'il soit possible de « reproduire » une musique ainsi « fixée » par écrit.

Des quatre paramètres traditionnels du son (hauteur, durée, intensité, timbre), seuls pratiquement les deux premiers ont fait l'objet d'une notation musicale proprement dite, sous forme de signes conventionnels. L'intensité et le timbre, tout comme l'expression, sont en général indiqués par des mots ajoutés.

Plusieurs systèmes se sont succédé en Occident. L'Antiquité grecque utilisait des *lettres* pour indiquer les différentes notes. Au Moyen Âge apparurent d'abord les *neumes*, qui indiquaient seulement la direction du mouvement mélodique, puis, après l'invention de la *portée*, au XIe s., la *notation mensuraliste*, qui, à partir du XIIIe s., tenta de préciser la hauteur et la durée de chaque note. C'est seulement aux XVe-XVIe s. que prit forme notre système de notation.

Mais le XXe s. allait renouveler complètement la notation musicale. Jusque vers 1950, les compositeurs conservent la notation traditionnelle, mais en cherchant une précision toujours plus grande, qui se traduit par une complexité croissante. Après 1950 environ apparaissent de nouveaux systèmes, qui abandonnent tout ou partie de la notation traditionnelle et où le graphisme joue souvent un rôle essentiel.

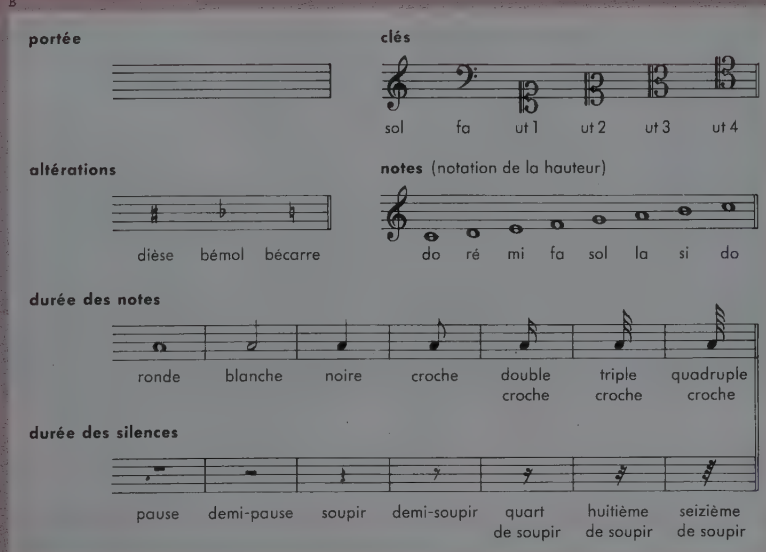
A



A. **Notation contemporaine.**
A. Boucourechliev, partition d'*Archipel 3*, pour piano et six instruments à percussion (1969).

B. **Les principaux éléments de la notation traditionnelle.**

B



ORCHESTRE ET CONCERT

ORCHESTRE

TOUTE RÉUNION d'instrumentistes ne constitue pas un orchestre. Au sens strict, l'orchestre est un groupe organisé d'instruments à cordes comportant obligatoirement des *doublures* (c'est-à-dire plus d'un instrument par partie : plusieurs instruments jouent la même chose), auquel s'ajoute éventuellement un nombre variable d'instruments à vent et à percussion. Un ensemble composé seulement de vents porte le nom d'*harmonie ;* si les bois en sont absents, l'ensemble, formé alors uniquement de cuivres, s'appelle *fanfare.*

Composition de l'orchestre. Depuis son apparition au début du XVIIe s., la composition de l'orchestre et sa disposition ont beaucoup changé. C'est au début du XVIIIe s. que se fixe le noyau de cordes que l'on appelle couramment le *quatuor :* 2 parties de violon (premiers violons, deuxièmes violons), altos, violoncelles (usuellement doublés, dans le grave, par les contrebasses). Au milieu du XVIIIe s., la symphonie naissante s'appuie sur ce noyau, auquel s'ajoutent souvent des instruments à vent, presque toujours par paires : en général 2 hautbois et 2 cors, éventuellement 1 ou 2 flûtes, 1 ou 2 bassons, bientôt (à partir de 1780 environ), 2 clarinettes ; à cela s'ajoutent, pour certaines œuvres, 2 trompettes et 2 timbales.

Au XIXe s., l'orchestre s'enrichit d'un grand nombre d'instruments à vent ; le XXe s. voit se développer considérablement la percussion. Le nombre des cordes augmentant en général en proportion, l'effectif global de l'orchestre s'accroît beaucoup au XIXe s. ; il est très variable au XXe s., en fonction à la fois du répertoire et des conditions économiques locales.

Jusqu'au milieu du XVIIIe s., l'orchestre était en général dirigé du clavecin, qui en constituait le centre de gravité (période de la basse continue). Ce rôle revint ensuite au premier violon. Le chef d'orchestre n'est apparu qu'au XIXe s.

CONCERT

JUSQU'AU XVIIe S., la musique prend place naturellement dans la vie de cour ou dans la vie quotidienne. Pendant la seconde moitié du XVIIe s. apparaît le concert, qui prend en général en France le nom d'*Académie,* en Allemagne celui de *Collegium musicum.* Mais c'est seulement au XVIIIe s. que, accompagnant le développement du capitalisme et l'essor de la bourgeoisie, sont créées les premières entreprises publiques, c'est-à-dire commerciales, de concerts, dont le prototype, jusqu'à la Révolution française, restera le Concert spirituel, fondé à Paris en 1725.

Jusqu'à la fin du XVIIIe s., les deux centres de la vie de concert en Europe sont Paris et Londres. Le concert public se développe à Vienne au début du XIXe s., puis en Allemagne et dans les autres pays. Tout au long du XIXe s. sont ainsi créées en Europe et aux États-Unis de grandes associations ou sociétés de concerts (v. encadré p. 103), dont la plupart existent encore aujourd'hui.

À partir de 1820-1830 apparaît le *récital,* où se produit un interprète seul, généralement un pianiste. Liszt fut l'un des premiers pianistes à donner de tels récitals.

A

A - **L'Orchestre de Paris, peu après sa création (1967).**

L'Orchestre de Paris a succédé à la Société des concerts du Conservatoire. Il a notamment eu pour chefs Charles Munch, qui en fut le fondateur, Georg Solti et Daniel Barenboïm (de 1975 à 1989).

C

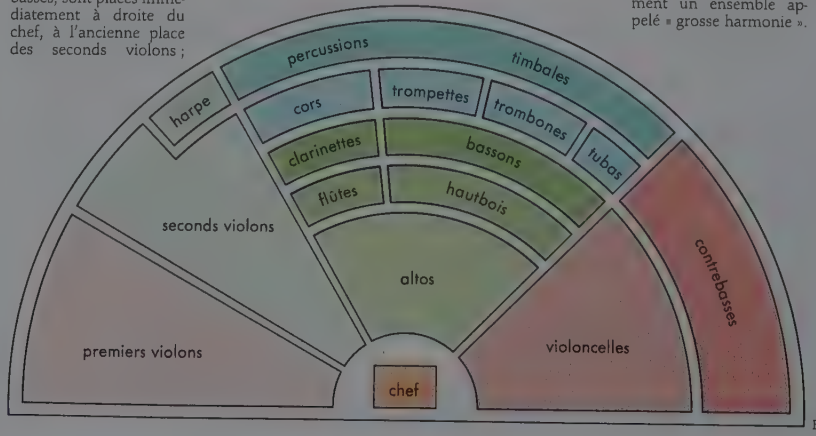
C - **Exécution de *la Création,* de Haydn, à Vienne, en 1808.**

Témoignage de l'immense popularité de Haydn, un an avant sa mort, ce concert fut dirigé par Salieri ; il eut lieu le 27 mars 1808. Sur l'estrade ont pris place 57 exécutants (chanteurs et instrumentistes). Plusieurs personnalités (parmi lesquelles Beethoven) rendent hommage au compositeur, assis au centre. *(Copie d'une peinture de B. Wigand, aujourd'hui perdue, Musée historique, Vienne.)*

B - **L'orchestre.**

Comme sa composition, la disposition de l'orchestre a beaucoup varié depuis le XVIIe s. À l'Opéra, jusqu'au milieu du XVIIIe s., l'orchestre est disposé en longueur, de part et d'autre du clavecin, situé au milieu ; les cordes sont en général placées à gauche, les vents à droite. À partir de 1775 environ se généralise, au concert comme au théâtre, la disposition en demi-cercle, encore en usage aujourd'hui. Mais la répartition des instruments est variable pendant tout le XIXe s. Généralement, les premiers et seconds violons sont situés respectivement à la gauche et à la droite du chef, les violoncelles étant placés derrière les premiers violons (contrebasses derrière les violoncelles), les altos derrière les seconds violons. Les instruments à vent prennent place derrière les cordes (soit les bois à gauche et les cuivres à droite, soit les cuivres derrière les bois).

En 1945, L. Stokowski inaugure une disposition qui s'est aujourd'hui partout imposée : les violoncelles, devant les contrebasses, sont placés immédiatement à droite du chef, à l'ancienne place des seconds violons ; ceux-ci prennent place derrière les premiers violons. Certaines œuvres de musique contemporaine demandent des dispositions et des instruments non traditionnels.



B

Violons.
Les violons sont en nombre variable : généralement on compte dans l'orchestre 12 ou 16 premiers violons, 10 ou 14 seconds violons.

Cuivres.
Comme les bois, les cuivres, par 2 au XVIIIe s., sont devenus nettement plus nombreux au XIXe s. Aujourd'hui, on dénombre généralement 6 cors, 4 trompettes, 4 trombones, 1 tuba. Ils forment un ensemble appelé « grosse harmonie ».

Harpes.
Depuis le milieu du XIXe s., une ou deux harpes figurent habituellement dans l'orchestre. Elles y représentent les instruments à cordes pincées.

Percussions.
Limitée aux seules timbales jusqu'à la fin du XVIIIe s., la percussion s'enrichit considérablement au XIXe et au XXe s. : tambours, cymbales, triangle, xylophone, carillon, gong...

Bois.
Par 2 jusqu'à la fin du XVIIIe s., les bois sont en général, depuis la fin du XIXe s., groupés par 3 ou par 4, soit 12 ou 16 au total.

Autres cordes.
Comme les violons, les autres cordes sont en nombre variable : 8 ou 12 altos, 8 ou 10 violoncelles, 6 ou 8 contrebasses.

INTERPRÈTES

SOLISTES

LE VEDETTARIAT est lié à la représentation publique. Ainsi, les premières vedettes ont été, au XVIIIe s., les chanteuses et les chanteurs d'opéra, puis, au siècle suivant, les grands compositeurs-virtuoses au violon (Paganini) puis au piano (Liszt). Voici quelques-uns des grands solistes du XXe s.

Chanteuses.
Baker (Janet) [G.-B., 1933]. □ **Berganza** (Teresa) [Esp., 1935]. □ **Caballe** (Montserrat) [Esp., 1933]. □ **Callas** (Maria) [Gr., 1923-1977]. □ **Ferrier** (Kathleen) [G.-B., 1912-1953]. □ **Flagstad** (Kirsten) [Norv., 1895-1962]. □ **Freni** (Mirella) [Ital., 1935]. □ **Horne** (Marylin) [É.-U., 1934]. □ **Lehmann** (Lotte) [É.-U., d'origine all., 1888-1976]. □ **Nilsson** (Birgit) [Suède, 1918]. □ **Norman** (Jessye) [É.-U., 1945]. □ **Ricciarelli** (Katia) [Ital., 1946]. □ **Schwarzkopf** (Elisabeth) [G.-B., d'origine all., 1915]. □ **Söderström** (Elisabeth) [Suède, 1927]. □ **Sutherland** (Joan) [Austr., 1926]. □ **Te Kanawa** (Kiri) [Nouvelle-Zélande, 1943].

Chanteurs.
Adam (Theo) [All., 1926]. □ **Carreras** (José) [Esp., 1946]. □ **Caruso** (Enrico) [Ital., 1873-1921]. □ **Chaliapine** (Fedor) [U.R.S.S., 1873-1938]. □ **Christoff** (Boris) [Bulg., 1914-1993]. □ **Di Stefano** (Giuseppe) [Ital., 1921]. □ **Domingo** (Placido) [Esp., 1941]. □ **Fischer-Dieskau** (Dietrich) [All., 1925]. □ **Gedda** (Nicolaï) [Suède, 1925]. □ **Gobbi** (Tito) [Ital., 1913]. □ **Pavarotti** (Luciano) [Ital., 1935]. □ **Raimondi** (Ruggero) [Ital., 1941].

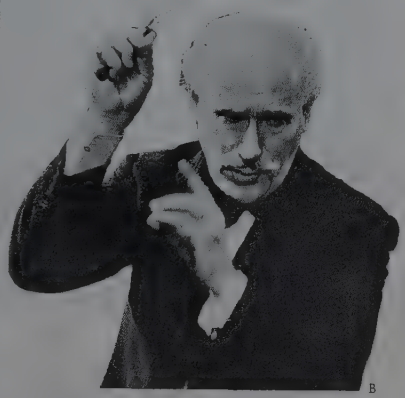
Pianistes.
Cortot (Alfred) [Fr., 1877-1962]. □ **Fischer** (Edwin) [Suisse, 1886-1960]. □ **Haskil** (Clara) [Suisse, d'origine roumaine, 1895-1960]. □ **Horowitz** (Vladimir) [É.-U., d'origine russe, 1904-1989]. □ **Kempff** (Wilhelm) [All., 1895-1991]. □ **Lipatti** (Dinu) [Roum., 1917-1950]. □ **Richter** (Sviatoslav) [U.R.S.S., 1915]. □ **Rubinstein** (Arthur) [É.-U., d'origine polonaise, 1886-1982]. □ **Schnabel** (Arthur) [É.-U., d'origine autrichienne, 1882-1951]. □ **Serkin** (Rudolf) [É.-U., d'origine autrichienne, 1903-1991].

Violonistes.
Heifetz (Jascha) [É.-U., d'origine russe, 1901-1987]. □ **Kreisler** (Fritz) [É.-U., d'origine autrichienne, 1875-1962]. □ **Menuhin** (Yehudi) [É.-U. et G.-B., d'origine russe, 1916]. □ **Oïstrakh** (David) [U.R.S.S., 1908-1974]. □ **Stern** (Isaac) [É.-U., d'origine russe, 1920]. □ **Thibaud** (Jacques) [Fr., 1880-1953].

Violoncellistes.
Casals (Pablo) [Esp., 1876-1973]. □ **Fournier** (Pierre) [Fr., 1906-1986]. □ **Rostropovitch** (Mstislav) [U.R.S.S., 1927].

CHEFS D'ORCHESTRE

C'EST SEULEMENT au cours du XIXe s. qu'apparaît le chef d'orchestre. La plupart des grands chefs sont alors avant tout des compositeurs (Berlioz, Mahler...). Le vedettariat n'atteint cette catégorie de musiciens que dans les années 1960, grâce à la diffusion massive du disque. Voici quelques-uns des grands chefs d'orchestre du XXe s. :



B - **Arturo Toscanini.**

Sa longue et prodigieuse carrière (de 1886 à sa mort, en 1957) se partagea principalement entre l'Italie (notamment à la Scala de Milan) et les États-Unis (à la tête de « son » orchestre, celui de la NBC). Il était réputé pour son perfectionnisme.

Ansermet (Ernest) [Suisse, 1883-1969]. □ **Barenboïm** (Daniel) [Isr., 1942]. □ **Beecham** (sir Thomas) [G.-B., 1879-1961]. □ **Bernstein** (Leonard) [É.-U., 1918-1990]. □ **Böhm** (Karl) [Autr., 1894-1981]. □ **Boulez** (Pierre) [Fr., 1925]. □ **Celibidache** (Sergiu) [Roum., 1912]. □ **Davis** (sir Colin) [G.-B., 1927]. □ **Furtwängler** (Wilhelm) [All., 1886-1954]. □ **Giulini** (Carlo Maria) [Ital., 1914]. □ **Haitink** (Bernard) [Pays-Bas, 1929]. □ **Inghelbrecht** (Désiré-Émile) [Fr., 1880-1965]. □ **Karajan** (Herbert von) [Autr., 1908-1989]. □ **Klemperer** (Otto) [Isr., d'origine allemande, 1885-1973]. □ **Knappertsbusch** (Hans) [All., 1888-1965]. □ **Koussevitzky** (Serge) [É.-U., d'origine russe, 1874-1951]. □ **Mehta** (Zubin) [Inde, 1936]. □ **Monteux** (Pierre) [É.-U., d'origine française, 1875-1964]. □ **Münch** (Charles) [Fr., 1891-1968]. □ **Nikisch** (Arthur) [Hongr., 1855-1922]. □ **Ormandy** (Eugène) [É.-U., d'origine hongroise, 1899-1985]. □ **Osawa Seiji** (Japon, 1935). □ **Scherchen** (Hermann) [All., 1891-1966]. □ **Solti** (sir Georg) [G.-B., d'origine hongroise, 1912]. □ **Stokowski** (Leopold) [É.-U., d'origine britannique, 1882-1977]. □ **Szell** (George) [É.-U., d'origine hongroise, 1897-1970]. □ **Toscanini** (Arturo) [Ital., 1867-1957]. □ **Walter** (Bruno) [É.-U., d'origine allemande, 1876-1962].

GRANDS CONCOURS

Clavecin : *Concours international* (Paris).

Direction d'orchestre : *Jeunes chefs d'orchestre* (Besançon).

Orgue : *Concours international* (Chartres).

Piano : *Frédéric Chopin* (Varsovie) ; *Clara Haskil* (Vevey-Montreux) ; *Reine Élisabeth* (Bruxelles) ; *Marguerite Long-Jacques Thibaud* (Paris) ; *P.I. Tchaïkovski* (Moscou).

Quatuor à cordes : *Concours international* (Évian).

Violon : *Reine Élisabeth* (Bruxelles) ; *Marguerite Long-Jacques Thibaud* (Paris).

Il n'existe aucun concours important pour la composition musicale.

A

A - **Vladimir Horowitz.**

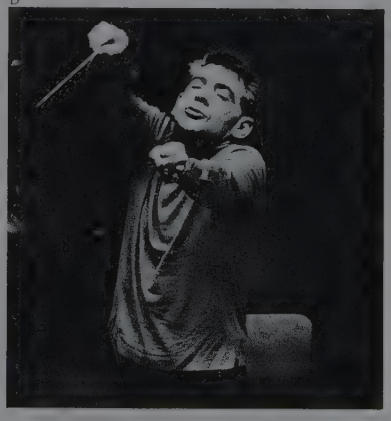
D'origine russe, il commença en 1925 une carrière internationale, joua en 1933 sous la direction de Toscanini, dont il épousa l'une des filles. Fixé aux États-Unis en 1940, il fut naturalisé américain en 1944. Pianiste extraordinaire, montrant une prédilection pour le répertoire romantique, il mettait une éblouissante technique au service d'une interprétation très personnelle, toujours profondément inspirée.

C

C - **Maria Callas.**

Grecque d'ascendance puis de naturalisation (1966), américaine de naissance et de formation, elle poursuivit sa carrière principalement en Italie. Elle possédait un timbre de voix véritablement extraordinaire, mais aussi une rare intelligence musicale et un exceptionnel pouvoir dramatique, qui firent d'elle une interprète incomparable de l'opéra italien du XIXe s. (Bellini, Donizetti, Verdi).

D



D - **Leonard Bernstein.**

Pianiste, compositeur de nombreuses œuvres, Bernstein commença sa carrière de chef d'orchestre pendant la Seconde Guerre mondiale. . De 1958 à 1969, il a été à la tête de l'orchestre Philharmonique de New York. Il a été rendu célèbre pour le grand public par la musique de la comédie musicale *West Side Story*.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

À VENT

LES INSTRUMENTS à vent de l'orchestre, traditionnellement, sont divisés en deux catégories : les bois et les cuivres.

1. Les bois. Certains de ces instruments sont aujourd'hui en métal.
a) **les flûtes ;** la *flûte traversière* (en bois à l'origine, en argent depuis le milieu du XIXe s.) a donné naissance, au cours du siècle dernier, à une famille entière : dans l'aigu, le *piccolo ;* dans le grave, la *flûte alto* et la *flûte basse ;*
b) **les instruments à anche** (lamelle de roseau que fait vibrer le souffle de l'exécutant) se composent de deux familles :
– la *famille du hautbois* (instruments à anche double) comporte, de l'aigu au grave : *hautbois, hautbois d'amour, cor anglais, heckelphone, sarrussophone, basson, contrebasson ;*
– la *famille de la clarinette* (instruments à anche simple) comporte la *clarinette,* dont il existe depuis le XIXe s. une famille entière, le *cor de basset,* le *saxophone,* qui associe au bec de la clarinette un tuyau en cuivre.

2. Les cuivres. Ils comportent deux familles :
a) **la famille du cor :** *cors, bugles, tubas ;*
b) **la famille de la trompette :** *trompettes* (existent en de nombreuses tailles), *trombones.*

A, B - **Trombone et trompette.**
Connue depuis l'Antiquité, la *trompette* acquit au XVe s. sa forme recourbée moderne. Le système des pistons apparut vers 1820-30. De tessiture plus grave, le *trombone* utilise, au lieu de pistons, pour modifier la hauteur des sons, une coulisse. Employé seulement dans la musique religieuse jusqu'au XVIIIe s., il s'introduit ensuite dans l'orchestre.

C, D - **Flûtes.**
C'est au cours du XVIIIe s. que la *flûte traversière* (D), munie d'une embouchure qui permet de moduler le son (grâce aux lèvres de l'exécutant), remplace la *flûte à bec,* dont le son est fixe (C). Au XVIIIe s., sur la flûte traversière comme sur la flûte à bec, l'exécutant, pour produire des notes différentes, bouchait avec ses doigts les trous percés sur le corps de l'instrument. En 1832, Th. Boehm mit au point les *clefs,* système qui se généralisa à tous les « bois ».

À CORDES

LES INSTRUMENTS à cordes se répartissent en deux groupes en fonction du mode de production du son.

1. Instruments à cordes pincées. Les cordes sont pincées par le doigt ou par un plectre. À l'exception de la *harpe,* aucun de ces instruments ne figure habituellement dans l'orchestre. La plupart sont d'origine très ancienne. Certains ne sont guère utilisés depuis le XVIIe s. *(cistre)* ou le milieu du XVIIIe s. *(luth, théorbe) ;* d'autres sont encore très répandus : *guitare, mandoline.*

2. Instruments à archet. Les cordes sont frottées par un archet que l'instrumentiste tient dans sa main droite. Au Moyen Âge remonte l'origine de la famille des *violes (viole de gambe, viole d'amour, baryton).* Entre le milieu du XVIIe et celui du XVIIIe s., cette famille cède progressivement la place à celle du *violon,* apparue en Italie au début du XVIe s. et qui constitue désormais le noyau de l'orchestre, où elle est simplement appelée « les cordes ». Elle se compose de quatre instruments de forme semblable mais de taille différente. De l'aigu au grave : *violon, alto, violoncelle, contrebasse.* Chacun possède quatre cordes (la contrebasse est parfois munie d'une cinquième corde, grave).

F - **Violon.**
La lutherie (facture des instruments à cordes) a connu son apogée en Italie dans la 2e moitié du XVIIe s. Aujourd'hui encore, les instruments fabriqués par A. Stradivari (Crémone ?, vers 1644-1737) sont les plus recherchés.

G - **Violoncelle.**
Jusqu'au milieu du XVIIIe s., le violoncelle sert exclusivement à l'accompagnement : il participe, aux côtés du clavecin, à la réalisation de la basse continue (il y a cependant des exceptions, comme les fameuses *Suites* pour violoncelle seul, composées par Bach vers 1720). Au sein de la musique de chambre (quatuor à cordes) comme dans l'orchestre (symphonie), son rôle ne cesse ensuite de croître.

E - **Timbales.**
Seuls instruments à percussion dans l'orchestre jusqu'à la fin du XVIIIe s., les timbales (presque toujours par 2) sont généralement associées aux trompettes pour des œuvres de caractère majestueux : elles n'ont qu'un rôle rythmique. Haydn (symphonie n° 103, 1795) puis Beethoven sont les premiers à les utiliser pour leur *timbre,* en leur confiant des *roulements* souvent impressionnants.

À PERCUSSION

CETTE CATÉGORIE d'instruments, nombreuse et variée pendant le Moyen Âge et la Renaissance, disparaît presque de l'orchestre aux XVIIe et XVIIIe s., où, à de rares exceptions près (musique « turque » du XVIIIe s., avec *triangle, cymbales* et *grosse caisse*), ne figurent occasionnellement que deux *timbales.* L'orchestre du XIXe s. incorpore peu à peu de nouveaux instruments à percussion, mais c'est seulement au XXe s. qu'ils prennent une extension considérable, d'une part à l'intérieur de l'orchestre, d'autre part avec la formation d'ensembles composés uniquement de tels instruments.

Une classification usuelle répartit les percussions en quatre groupes :
1° **les métaux :** *cloches, cymbales, gong ;*
2° **les instruments à clavier :** *glockenspiel* (ensemble de lames d'acier), *xylophone* (clavier de lames de bois), *marimba* (même principe que le xylophone, mais avec des résonateurs placés sous les lames), *célesta* (depuis 1890 environ : sorte de piano comportant, au lieu de cordes, des lames métalliques), *vibraphone* (depuis 1930 environ) ;
3° **les peaux :** *timbales, tambours* (notamment la grosse caisse, le bongo) ;
4° **les « accessoires » :** en bois (*castagnettes, claves, temple-block, wood-block*), en métal (*crotales, enclume, triangle*).

À CLAVIER

EN FONCTION du mode de production du son, les instruments à clavier sont de deux types.

1. L'orgue. Il constitue à lui seul le premier type : par l'intermédiaire d'une transmission et d'une soufflerie, le son est produit par des *tuyaux,* groupés en *jeux,* qui se caractérisent par des timbres différents.

2. Les instruments à clavier et à cordes. Ils peuvent être classés en deux groupes :
Cordes pincées. Du XVIe au milieu du XVIIIe s., le principal instrument de ce type fut le *clavecin,* comportant généralement deux claviers superposés. Pendant la période baroque (du début du XVIIe s. au milieu du XVIIIe s.), le clavecin était présent dans toute musique d'ensemble, où il jouait un rôle fondamental : la réalisation de la basse continue.
Cordes frappées. Apparu dès 1710, le *pianoforte* est l'héritier du *clavicorde.* Il ne se répand que vers 1770-1780 et remplace bientôt le clavecin comme principal instrument à clavier. De nombreux perfectionnements apportés à la fin du XVIIIe et au début du XIXe s. font du *piano* (tel est le nom abrégé qu'on lui donne depuis 1820 environ) l'instrument le plus populaire des XIXe et XXe s.

H - **Pianoforte construit par Érard (Paris, 1812).**
Avec Pleyel, Érard fut en France le principal facteur de pianos. En 1822, il inventa le système du « double échappement », qui, permettant la répétition très rapide d'une même note, donna naissance au piano moderne et à la virtuosité de l'époque romantique. *(Musée instrumental du Conservatoire, Paris.)*

OPÉRA

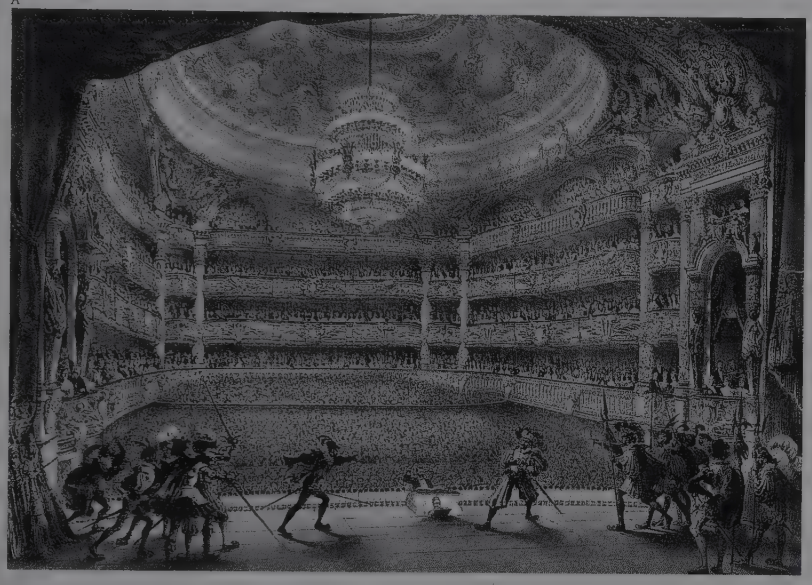
GENRES

Italie. Pendant la première moitié du XVIIe s., on utilisait en Italie le nom de *dramma per musica* (drame en musique). Traduisant l'importance grandissante de la musique par rapport au texte (début du *bel canto*), le nom d'*opera* se généralise à la fin du siècle. L'expression *opera seria* (apparue dès le début du XVIIIe s.) marque l'élimination des éléments comiques qui s'étaient introduits dans l'opéra au siècle précédent. Ceux-ci donnent alors naissance à plusieurs genres comiques, souvent populaires : le nom d'*opera buffa* est le plus fréquent, mais on rencontre aussi : *commedia in musica, intermezzo, dramma giocoso. Opera seria* et *opera buffa* coexistent pendant tout le XVIIIe s. et se rapprochent ensuite (*opera semi seria,* vers 1830).

France. Né en 1672, l'opéra français porte le nom de *tragédie en musique* (ou *tragédie lyrique*). D'autres genres se rencontrent aux XVIIe et XVIIIe s. : la *comédie lyrique,* la *comédie-ballet,* l'*opéra-ballet.* Au milieu du XVIIIe s. apparaît un genre original, appelé à durer jusqu'à la fin du XIXe s. : l'*opéra-comique,* mi-parlé, mi-chanté. Au XIXe s., après la vogue du *grand opéra* (Meyerbeer), aucun genre nouveau n'apparaît, exception faite de l'*opéra bouffe* et de l'*opérette* (illustrés par les œuvres d'Offenbach).

Allemagne. En Allemagne se développe, à partir de 1760 environ, parallèlement à l'opéra-comique français, le *singspiel,* mi-parlé, mi-chanté (œuvres de Mozart, de Beethoven). C'est seulement à partir des années 1820 qu'apparaîtra dans ce pays un opéra entièrement chanté.

A



A - Le palais Garnier (Opéra de Paris).
Vue de la scène et de la salle, peu après l'inauguration (1875) de ce qui avait été le projet le plus monumental du siècle. *(Lithographie de M. Ch. Fichot. Bibliothèque de l'Opéra, Paris.)*

L'OPÉRA ET LE CINÉMA

Apparu dès avant 1914, le film d'opéra se développa surtout, bien sûr, après l'apparition du cinéma sonore (1929), particulièrement en Italie. Depuis quelques années, il connaît un succès sans précédent. Principales réalisations :
Carmen (Bizet), de C. B. De Mille (1915).
L'Opéra de quat'sous (Weill), de G.W. Pabst (1931).
La Vie de bohème (Puccini), de M. L'Herbier (1942).
Aïda (Verdi), de C. Fracassi (1953).
Carmen Jones (Bizet), de O. Preminger (1954).
Porgy and Bess (Gershwin), de O. Preminger (1959).
La Flûte enchantée (Mozart), d'I. Bergman (1975).
Don Giovanni (Mozart), de J. Losey (1979).
Parsifal (Wagner), de H. J. Syberberg (1982).
La Traviata (Verdi), de Fr. Zeffirelli (1982).
Carmen (Bizet), de Fr. Rosi (1984).
Orfeo (Monteverdi), de Cl. Goretta (1985).
Otello (Verdi), de Fr. Zeffirelli (1986).
La Bohème (Puccini), de L. Comencini (1988).

B

C

B - La Flûte enchantée, de I. Bergman.
Bergman a miraculeusement retrouvé l'esprit de l'œuvre de Mozart dans cet opéra filmé.

C - Don Giovanni, de J. Losey.
C'est le type du « film-opéra », nettement plus proche du cinéma que de la scène.

GRANDES SCÈNES LYRIQUES ACTUELLES

FIGURENT ICI les principaux « lieux » de l'opéra. On en a indiqué le nom usuel, qui est tantôt celui d'une institution, tantôt celui d'un théâtre. Pour la France, seuls sont indiqués les noms des villes de province dotées d'une scène lyrique de quelque importance.

Allemagne : *Deutsche Staatsoper* et *Deutsche Oper* (Berlin), *Habsburger Ring* (Cologne) ; *Deutsche Oper am Rhein* (Düsseldorf) ; *Staatsoper* (Hambourg) ; *Nationaltheater* (Munich) ; *Württembergisches Staatstheater* (Stuttgart).

Australie : *Australian Opera* (Sydney).

Autriche : 1. *Staatsoper* ; 2. *Volksoper* (Vienne).

Belgique : *Théâtre royal de la Monnaie* (Bruxelles) ; *Opéra royal de Wallonie* (Liège).

Bulgarie : *Théâtre musical d'État* (Sofia).

Canada : *Opéra de Montréal* (Montréal) ; *Royal Conservatory Opera Company* (Toronto).

États-Unis : *Lyric Opera of Chicago* (Chicago) ; 1. *Metropolitan Opera* ; 2. *New York City Opera* (New York) ; *San Francisco Opera Company* (San Francisco).

France : 1. *Opéra national de Paris* (palais Garnier ; Opéra de la Bastille) ; 2. *Opéra-Comique* (salle Favart) ; 3. *Châtelet, Théâtre musical de Paris* (Paris) ; salles de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Grande-Bretagne : 1. *Covent Garden* ; 2. *English National Opera* (Londres).

Hongrie : *Théâtre Erkel* (Budapest).

Italie : *Teatro Verdi* (Florence) ; *Teatro alla Scala* (Milan) ; *Teatro San Carlo* (Naples) ; *Teatro dell'Opera* (Rome) ; *Teatro Regio* (Turin).

Pays-Bas : *Stadsschouwburg* (Amsterdam).

Pologne : *Opéra d'État de Varsovie.*

Russie : *Théâtre Kirov* (Saint-Pétersbourg) ; *Théâtre Bolchoï* (Moscou).

Suède : *Théâtre royal* (Stockholm).

Suisse : *Stadttheater* (Bâle) ; *Grand Théâtre* (Genève) ; *Théâtre municipal* (Berne) ; *Stadttheater* (Zurich).

Tchèque (Rép.) : *Théâtre national* (Prague).

MUSIQUE DE JAZZ

À L'AUBE D'UNE ÈRE

LES INGRÉDIENTS DE BASE du jazz furent apportés au Nouveau Monde par les esclaves africains. L'identité du jazz s'est composée de multiples caractères, et c'est sans doute pourquoi cette musique dure, n'a pas peur d'elle-même et peut s'ouvrir aux autres. Une synthèse s'est effectuée à partir des rythmes, des modes de l'Afrique ancestrale et de la tradition blanche de l'Amérique conquérante. Dans les champs de coton du Sud, on trimait dur ; les *Field Hollers,* chants de travail ruraux, aidaient à tenir le coup. Les Noirs y glissaient ce qu'il faut de malice pour faire circuler des ragots complices. L'Église accueillait le *gospel,* les mauvais lieux le *blues.* Autour de 1900, le *ragtime* donne l'impulsion décisive. Par l'usage du piano, la musique noire accède à quelque place fixe. Un certain balancement caractéristique, jeu de tension et de détente (le *swing*) qui sollicite le corps, lui donne son emblème. Sa palette de sentiments, de climats se fera très large, du sourire au chagrin, de la provocation sensuelle à l'humour cérébral, du murmure amoureux au cri de révolte. À La Nouvelle-Orléans, on va donner au jazz ses forces, ses règles, ses perspectives.

Son apparition à l'aube du siècle fait l'effet d'un éclair. L'année 1917 voit, entre autres, se produire deux événements majeurs : l'enregistrement du premier disque de jazz par le *Original Dixieland Jazz Band* et la fermeture de Storyville (le quartier « à histoires » ?) pour tapages nocturnes répétés, qui va vider La Nouvelle-Orléans. Le train, la voiture et l'avion viennent justement d'être inventés : Chicago, New York, bientôt le monde vont être atteints. Certains Européens, ébahis, entendent les rythmes libérés, la fougue expressive, l'ironie joyeuse de cette musique apportée par les soldats noirs américains. À Hollywood, une industrie nouvelle travaille ; il est question, paraît-il, d'un art nouveau qui donne vie aux images. Le cinéma saura capter les énergies du jazz.

Les tribulations syncopées qui ont marqué l'époque moderne ont toutes pour horizon ou ressort un esprit profond de liberté et d'universalité. C'est peut-être le jazz qui a transmis au siècle cette marque souriante sur son visage. *Body and Soul...*

A, B

Armstrong (Louis) [États-Unis, 1900-1971]. Né juste avec le siècle, dans la capitale du jazz, La Nouvelle-Orléans : signe du destin ? Une vie d'embrouilles diverses, sublimée par son art. Trompettiste brillant, vocaliste si original, il a donné au jazz ses canons. Sa personnalité illumine. Chez Kid Ory en 1917, King Oliver à Chicago en 1922, F. Henderson en 1924. En 1925, création du *Hot Five.* La première vedette, que l'on surnomma *Satchmo,* ou *Pops. (Saint Louis Blues, The Good Book, West End Blues, C'est si bon.)*

Art Ensemble of Chicago (The) [États-Unis, 1967]. Composé de Lester Bowie, Malachi Favors, Joseph Jarman et Roscoe Mitchell, cet ensemble représente la tendance exploratrice du free jazz. Il utilise toutes sortes d'instruments, dont le Klaxon et la poêle à frire. *(Urban Bushmen.)*

Ayler (Albert) [États-Unis, 1936-1970]. Saxophoniste (ténor), maître du free jazz, violent et naïf, mais surtout personnalité solitaire, à l'écart de tous les courants. Une sorte de Picasso. Mort tragique et mystérieuse. *(Spirits Rejoice, Love Cry, New Grass.)*

Baker (Chet) [États-Unis, 1929-1988]. Trompettiste et chanteur. Sa sonorité de velours et de rêves trouble l'âme la plus cynique. Maître de la ballade, il émeut par sa personnalité de *loser. (In Paris.)*

Barbieri (Leandro, dit Gato) [Argentine, 1933]. Saxophoniste (ténor). En 1965, expérience free avec Don Cherry, puis il tente la symbiose entre jazz libertaire et musique latine. Un grand lyrique. *(The Third World, Latin America, le Dernier Tango à Paris.)*

Basie (William, dit Count) [États-Unis, 1904-1984]. Pianiste et chef d'orchestre, influencé par Fats Waller, il entre en 1928 chez les *Blue Devils* de Kansas City. En 1937, il réunit un orchestre aux tons subtils marqués par les riffs de cuivres, ponctuations dynamiques. Un demi-siècle de succès international et d'influence sur le cours de la musique : une colonne vertébrale. *(The Best of, Swingin' The Blues, K.C. Blues.)*

Bechet (Sidney) [États-Unis, 1891-1959]. Clarinettiste et saxophoniste (soprano), créole de La Nouvelle-Orléans, il eut toujours un tropisme pour la France, où il vécut longtemps et mourut. Grande figure de style New Orleans, sa sonorité chaleureuse et son mélodisme généreux sont reconnaissables d'emblée. *(Blues in Paris, les Oignons.)*

Beiderbecke (Bix) [États-Unis, 1903-1931]. Cornettiste. Blanc, il saisit vite la force de liberté de la musique noire. Son tendre phrasé déchaîna les passions. *(The B.B. Story.)*

Blackwell (Ed) [États-Unis, 1940-1992]. Batteur particulièrement mélodieux, il participa, aux côtés de D. Cherry et O. Coleman, aux démarches free. (Don Cherry : *Mu.*)

Blakey (Art) [États-Unis, 1919-1990]. Batteur, fondateur des *Jazz Messengers,* inspirateur du style funky (charnel) qui marqua les années 50. *(Moanin', Blues March.)*

Bley (Carla Borg, Mme) [États-Unis, 1938]. Pianiste, compositrice, leader, personnalité dynamique qui sait réunir des musiciens autour d'expériences originales. *(Social Studies.)*

Bley (Paul) [Canada, 1932]. Pianiste, compositeur, un des rares Blancs issus du free jazz. Recherches harmoniques et sens poétique caractérisent son jeu. *(Ida, Escalator over The Hill.)*

Brand (Dollar) [Afrique du Sud, 1934]. Pianiste inspiré par la synthèse de deux traditions : Ellington et le folklore sud-africain. Il composa sous le nom de Abdullah Ibrahim. *(The Journey.)*

Braxton (Anthony) [États-Unis, 1945]. Saxophoniste, intellectuel du free, prisé par les amateurs de musique « contemporaine ». *(Circle.)*

Brown (Clifford) [États-Unis, 1930-1956]. Trompette, style be-bop, avec un superbe phrasé tendre et audacieux. *(Memorial.)*

C

Calloway (Cab) [États-Unis, 1907-1994]. Chanteur, amuseur, le roi du *Hi de ho,* jazz bon enfant et néanmoins très professionnel. *(C.C. 1937-38.)*

Charles (Ray) [États-Unis, 1932]. Pianiste, chanteur, entre le jazz et le rhythm and blues. Inimitable. *(Georgia, I got a Woman.)*

A

B

A - **Le Creole Jazz Band,** de King Oliver. Déjà les thèmes principaux sont donnés : négritude, ambiance de rue pauvre, danse, souci de l'attitude.

B - **L'orchestre de Duke Ellington** donna toujours l'image d'une grande distinction, reflet de sa musique exacte. La garde-robe du maître était copieuse ; les dames prisaient sa galanterie.

Cherry (Don) [États-Unis, 1936]. Trompette, pianiste, flûtiste, il enregistre dès 1959 avec O. Coleman les premières explorations free. Curieux de pistes nouvelles, qu'il cherche sur d'autres continents : le jazz comme utopie. (O. Coleman, *Free Jazz. Mu, Old and New Dreams.*)

Christian (Charlie) [États-Unis, 1919-1942]. Explorateur de la guitare moderne, précurseur du be-bop. *(Solo Flight.)*

Clarke (Kenny, dit « Klook ») [États-Unis, 1914-1985]. Batteur, il innova sur son instrument en compagnie des pionniers du be-bop. Séjourna longtemps à Paris. *(Modern Jazz Quartet, 1952-1955.)*

Cole (Nat King) [États-Unis, 1917-1965]. Chanteur de charme et pianiste délicat, il popularisa la formule du trio. *(Welcome to The Club, Trio Days.)*

Coleman (Ornette) [États-Unis, 1930]. Saxophoniste (alto), compositeur, phare du free jazz. Théoricien de l'« harmolodie », une démarche libertaire où les notions canoniques de mélodie et d'harmonie sont subverties. Vers 1980, il a abordé des ambiances funky *(Free Jazz, In all Languages.)*

Coltrane (John) [États-Unis, 1926-1967]. Saxophoniste (ténor et soprano), flûtiste. Après ses passages chez D. Gillespie et M. Davis, il vola de ses propres ailes à partir de 1960. Personnalité tourmentée et mystique, il laisse entendre dans ses envols une poursuite toujours insatisfaite. « Parrain » du free jazz, il reste comme un des suprêmes improvisateurs. *(Naima, My Favourite Things, A Love Supreme, Ascension.)*

Corea (Chick) [États-Unis, 1941]. Pianiste, initiateur du courant jazz rock, aux inflexions hispanisantes. *(Now he sings, now he sobs. Return to forever.)*

D

Davis (Miles) [États-Unis, 1926-1991]. Trompettiste, compositeur. De Parker au funky, un des quelques géants. Personnalité de grande carrure, il s'impose d'abord comme instrumentiste par sa sonorité subtile, onirique, qui contribua à son surnom de « Prince des ténèbres ». Toujours un peu en marge des modes, on pourrait le soupçonner de les avoir toutes impulsées. Grand découvreur de talents, tous ceux qui comptent l'ont à un moment rencontré. Après une éclipse, il est revenu à la scène en 1981. *(Birth of the Cool, Kind of Blue, Bitches Brew, We want Miles.)*

Dejohnette (Jack) [États-Unis, 1942]. Batteur, entre free et jazz rock, il est aussi pianiste et compositeur. *(Album Album.)*

Dodds (Johnny) [États-Unis, 1892-1940]. Clarinettiste de La Nouvelle-Orléans, expérimentateur de l'instrument. Frère du batteur Baby Dodds. *(Spirit of The New Orleans.)*

Dolphy (Eric) [États-Unis, 1928-1964]. Saxophoniste (alto), flûtiste, clarinettiste (basse), on l'appela le « Passeur » (entre le be-bop et le free). Compagnon de Mingus, Coltrane, Coleman. *(Out to lunch.)*

Dorham (Kenny) [États-Unis, 1924-1972]. Trompette. Un des tenants du be-bop. Compositeur. *(Blue Bossa.)*

Dorsey (Tommy) [États-Unis, 1905-1956]. Tromboniste et chef d'orchestre. Il incarne l'ère swing, après guerre. *(The Best of.)*

Double-Six [France, 1960]. Groupe vocal empruntant au *scat* l'onomatopée et l'imitation d'instruments. Mimi Perrin, Christiane Legrand, Eddy Louis l'animèrent. *(Les D.S.)*

E

Eckstine (Billy) [États-Unis, 1914]. Chanteur et chef d'orchestre. Son grand mérite reste d'avoir accueilli de nombreux musiciens importants. *(Mr. B. and The Band).*

Ellington (Edward, dit « Duke ») [États-Unis, 1899-1974]. Pianiste, chef d'orchestre. C'est le classique, le peintre qui élabora la palette du jazz, tous ses climats, une part immense de son répertoire (avec l'aide de son alter ego Billy Strayhorn). Il a su s'attacher les services de musiciens éminents, dont certains durablement (Barney Bigard, Cootie Williams, Ray Nance, Johnny Hodges, Sonny Greer...), qu'il dirigeait de son piano sobre et délicat. *(Solitude, Caravan, Take The A Train,* les *Suites...)*

Evans (Bill) [États-Unis, 1929-1980]. Pianiste, il travailla la formule du trio (le grand bassiste Scott La Faro l'accompagna). Improvisateur, innovateur harmoniste, ce Blanc reste un des plus touchants jazzmen. *(Live et Montreux.)*

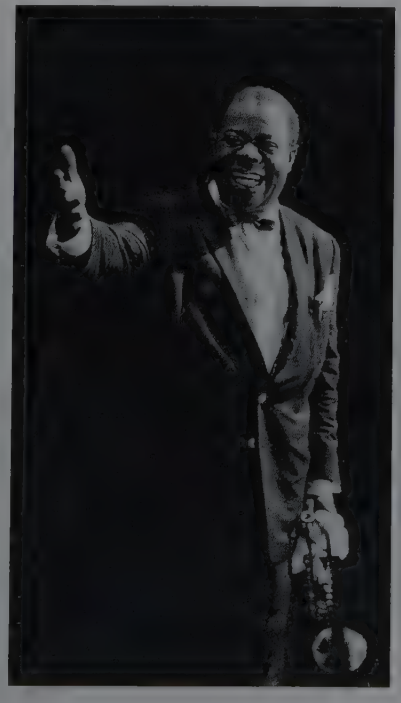
Evans (Gil) [Canada, 1912-1988]. Pianiste, chef d'orchestre, arrangeur, influencé par les manières ellingtoniennes, il brosse ses teintes sonores d'une rare délicatesse. Il collabora avec Miles Davis *(Sketches of Spain).* [*The Individualism of.*]

F, G

Fitzgerald (Ella) [États-Unis, 1918]. Chanteuse, elle débuta chez Chick Webb. La « First Lady » fit une carrière internationale, supportée par une technique vocale de grande maîtrise qui se risque à l'improvisation avec joie. *(Ella in Berlin.)*

Garner (Erroll) [États-Unis, 1921-1977]. Pianiste brillant, pratiquant un décalage entre les deux mains, cause d'un certain swing. *(Concert by The Sea.)*

A



Getz (Stan) [États-Unis, 1927-1991]. Saxophoniste (ténor), à la sonorité enchanteresse et lisse, disciple blanc de Lester Young, il sait parfois se montrer rageur. *(Getz-Gilberto, The Master.)*

Gillespie (John Birks, dit « Dizzy ») [États-Unis, 1917-1993]. Trompette, chef d'orchestre. Avec son compagnon Charlie Parker, il fonda le be-bop, révolution décisive. Personnalité extravagante, instrumentiste expressif et coloré. Il a mené une carrière internationale. *(The Legendary, The Champ.)*

Goodman (Benny) [États-Unis, 1909-1986]. Clarinettiste, chef d'orchestre, il fut le premier Blanc à réunir des formations comprenant des musiciens noirs importants. (*At Carnegie Hall* fut le premier concert de jazz en ce lieu en 1938.)

Gordon (Dexter) [États-Unis, 1923-1990]. Saxophoniste (ténor) à la sonorité rauque et tendre, il se place entre le be-bop et Coltrane. Il tient le rôle principal dans *Autour de Minuit,* film de Bertrand Tavernier. *(Go.)*

Grapelli (Stéphane) [France, 1908]. Violoniste. Il fut le compagnon de Django Reinhardt au sein du Hot Club de France. Un virtuose. *(Tribute to.)*

H, J

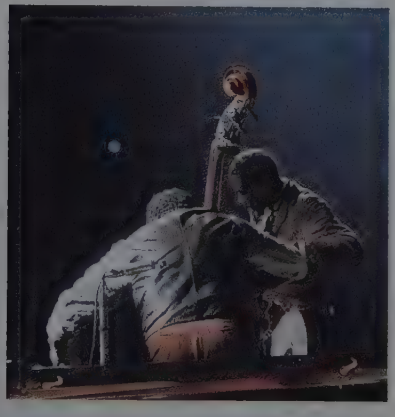
Hampton (Lionel) [États-Unis, 1913]. Vibraphoniste, batteur, formidable swingueur, il sait rendre les ambiances parfois torrides du jazz. *(Stardust.)*

Hancock (Herbie) [États-Unis, 1940]. Pianiste, compositeur. Découvert par Miles Davis, ce musicien intense reste un des grands noms du jazz rock. *(Maiden Voyage, Cantaloupe Island.)*

Hawkins (Coleman) [États-Unis, 1904-1969]. Saxophoniste (ténor). Débutant chez Fletcher Henderson, il développa l'art du ténor par sa sonorité veloutée et son phrasé majestueux. Sans démagogie, il resta toujours attentif aux innovateurs. (*Body and Soul, Sonny meets Hawk* – avec Rollins.)

Henderson (Fletcher) [États-Unis, 1898-1952]. Pianiste et chef d'orchestre. Première formation d'envergure, son *Big Band* vit passer de grands noms du demi-siècle. *(Swing's The Thing.)*

B



A - **Louis Armstrong.** Qu'il chante de sa trompette ou de sa voix, Armstrong exprime l'humeur profonde du jazz : joie grave, tourment tendre, souffrance dépassée... qu'on appelle *blues.* Ici, en concert à Paris.

B - ***Charlie Mingus,*** « taureau ailé ». Ici, en concert à Paris avec Eric Dolphy.

MUSIQUE DE JAZZ

Herman (Woody) [États-Unis, 1913-1987]. Clarinettiste et saxophoniste, chef d'orchestre. *The Herd,* le troupeau, fut le nom de son laboratoire, où de nombreux talents acquirent du métier. *(The New World of.)*

Hines (Earl) [États-Unis, 1905-1980]. Pianiste. On le surnommait « le Père ». Il participa au *Hot Five* d'Armstrong et influença le jeu moderne. Impressionnante vélocité. *(Tea for Two.)*

Holiday (Billie) [États-Unis, 1915-1959]. Chanteuse. Peut-être la figure la plus mythologique de l'histoire du jazz, par le lien si étroit (qui l'a étreinte à mort) entre son existence et son œuvre. Voix d'ange brisé. *(All or Nothing at All.)*

Humair (Daniel) [France, 1938]. Né en Suisse, ce batteur est un homme de carrefour, entre les genres et entre les arts, puisqu'il est aussi peintre. *(Surrounded.)*

Jarrett (Keith) [États-Unis, 1945]. Pianiste, il a fait ses preuves chez Miles Davis. Son jeu parfois très (trop ?) flatteur a su conquérir un vaste public. Il reste quelques moments vraiment émouvants, quand les piaillements de la star ne recouvrent pas la mélodie, surtout aux passages difficiles. *(Köln Concert.)*

Johnson (James P.) [États-Unis, 1891-1955]. Pianiste, propagateur du genre stride, initiateur d'un style subtil. *(Fats and Me.)*

Jones (Elvin) [États-Unis, 1927]. Batteur, il accompagna Coltrane durant toute l'aventure. Une machinerie rythmique envoûtante. *(Coltrane live at the Village Vanguard.)*

Jones (Quincy) [États-Unis, 1933]. Trompettiste et arrangeur, chef d'orchestre. Après avoir influencé le jazz d'après-guerre, il s'est contenté d'ouvrages rentables ; il parraine Michaël Jackson : un « Pro ». *(The Quintessential Charts.)*

Joplin (Scott) [États-Unis, 1868-1917]. Pianiste, il apporta la tradition du ragtime. Décisif. *(Maple leaf Rag, The Entertainer.)*

K, L, M

Kenton (Stan) [États-Unis, 1912-1979]. Pianiste, compositeur, chef d'orchestre, creuset des meilleurs talents de la côte ouest des années 50. *(Rendez-vous with.)*

Kühn (Joachim) [R.D.A., 1944]. Pianiste, entre free et pop. *(Sounds of Feelings.)*

Lacy (Steve) [États-Unis, 1934]. Saxophoniste (soprano) du courant free, chercheur de sons. *(Points.)*

Lewis (John) [États-Unis, 1920]. Pianiste et compositeur, animateur du *Modern Jazz Quartet,* avec Milt Jackson, il accorda son soutien à l'avant-garde free. *(Pyramid.)*

Louiss (Eddy) [France, 1941]. Organiste, pianiste, il a su donner à l'orgue électrique une grande dignité en installant des atmosphères souvent inspirées par son origine caraïbe. Il a travaillé avec Stan Getz, et Nougaro lui a dédié une ode. *(Sang mêlé.)*

Lunceford (Jimmy) [États-Unis, 1902-1947]. Grand chef d'orchestre et arrangeur, très exigeant quant à la précision des couleurs et à l'aspect scénique. *(For Dancers only.)*

McLaughlin (John) [Grande-Bretagne, 1942]. Guitariste très doué, on hésite à le classer au rayon jazz ou dans le casier rock. Découvert par Miles Davis, il s'est ouvert aux cultures indienne et latine. De même que Méliès a inventé le cinéma comme art, il a enrichi le registre de la guitare contemporaine. *(Electric Guitarist, Shakti.)*

Mingus (Charlie) [États-Unis, 1922-1979]. Contrebassiste, compositeur, leader, pianiste occasionnel. À le voir, on comprend tout : sa rondeur répond à celle de son instrument, ses mines de « coup de gueule » évoquent sa musique véhémente et généreuse. Son sourire porte les plaisirs aussi charnels que spirituels que procurent les tons originaux qu'il a su peindre. Admirateur d'Ellington, il a, comme lui, créé un univers. Dieu est rythme. *(Tijuana Moods, At Antibes, Changes One and Two, The Wild Bass.)*

Monk (Thelonius) [États-Unis, 1917-1982]. Pianiste et compositeur. Peu d'artistes ont élaboré un style à ce point original. Dès la première note, on le reconnaît : mélodies étranges, caractère ironiquement clinquant du son, valorisation du rythme (et du silence qui en est le fondement), harmonies très audacieuses, jeu pervers avec la dissonance. Issu du be-bop, il a très vite construit son chemin à l'écart. Solitude, fruit amer... *(Misterioso, Live at the It Club, Portrait of An Ermite.)*

Morton (Ferdinand La Menthe, dit Jelly Roll) [États-Unis, 1885-1941]. Pianiste, compositeur, chef des *Red Hot Peppers.* Au début du siècle, à La Nouvelle-Orléans, un jeune créole transforme le ragtime en une nouvelle musique qui va conquérir le siècle. Sur sa carte de visite est inscrit : « Inventeur du jazz. » *(The Complete J. R. M.)*

Mulligan (Gerry) [États-Unis, 1927]. Saxophoniste (baryton), compositeur. Le plus avancé sur son instrument. Proche des souffleurs blancs des années 50, il en partage le goût pour un son lisse et aérien (un défi, sur le baryton !). [*The Fabulous G. M. Quartet.*]

N, O, P

Navarro (Fats) [États-Unis, 1923-1950]. Trompettiste, un des grands improvisateurs be-bop. Son romantisme et sa mort précoce ont produit un certain culte de sa mémoire. *(Prime Source.)*

Noone (Jimmie) [États-Unis, 1895-1944]. Clarinettiste de La Nouvelle-Orléans, virtuose et enjoué. *(At The Apex Club.)*

Oliver (King) [États-Unis, 1885-1938]. Cornettiste, chef d'orchestre, il dirigea le passage du style New Orleans à Chicago. Il engagea Louis Armstrong. *(K. O.'s Dixie Syncopators.)*

Parker (Charlie) [États-Unis, 1920-1955]. Saxophoniste (alto). Si le mot a un sens, le génie c'est lui. Natif de Kansas City, il monta à New York, où il créa la révolution la plus importante du genre : le be-bop. Émancipation harmonique, audace improvisatrice, subversion rythmique en sont les principes. Ses « problèmes personnels » abrégèrent sa biographie, qui laisse l'image d'une fulgurance, accordée à ses poignants solos, surgis du fond de l'âme, ainsi qu'à son surnom, qui fera le titre du film que Clint Eastwood lui a consacré en 1988 : *Bird* (l'Oiseau). [*Koko, Relaxin' at Camarillo, A Night in Tunisia, Donna Lee, Chasin' the Bird...*]

Pepper (Art) [États-Unis, 1925-1982]. Saxophoniste (alto). Drogue et prison ont gêné sa carrière, ainsi qu'il le raconte dans sa biographie *(Straight Life).* Ce Blanc de la côte ouest, parfois dérouté par certains préjugés des Noirs, fut comme un trait d'union entre Parker et Coltrane. Charme, nuance, émotion contenue, tristesse. *(Today, Living Legend.)*

Ponty (Jean-Luc) [France, 1942]. Violoniste, il bouscule l'instrument pour l'adapter à toutes sortes d'expériences électriques, sans dédaigner le rock ni l'exotisme. Sa carrière s'épanouit aux États-Unis. *(Live.)*

Portal (Michel) [France, 1935]. Saxophoniste, clarinettiste (basse), joueur de bandonéon. Passant d'un free jazz expressionniste et déchiré à Mozart, il sait aussi faire le détour par le tango ou Stockhausen. *(Splendid Yzlment, Dejarme Solo.)*

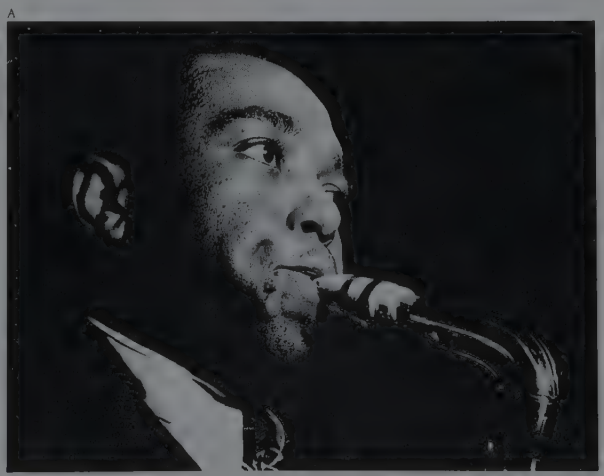
Powell (Bud) [États-Unis, 1924-1966]. Pianiste d'une grande virtuosité mélodique, il partagea avec Parker l'esthétique be-bop et une existence minée par de mauvais démons. Mais ceux-ci ne viennent-il pas fréquenter volontiers les authentiques créateurs ? Il vécut à Paris de 1959 à 1964. Il composa de nombreux thèmes, dont le fameux *Un poco loco. (The Amazing 1* et *2.)*

R

Reinhardt (Django) [France, 1910-1953]. Guitariste, compositeur. La transe et la cérébralité de la musique tsigane ont sans doute prédisposé ce Manouche à vibrer au jazz et à en rendre les accents avec une rare maîtrise, un swing éclatant et une grande délicatesse, sans savoir lire la musique et avec une main amputée de deux doigts. Il participa avec Stéphane Grapelli au quintette du Hot Club de France, grand véhicule de l'introduction du jazz en France et en Europe. Joie profonde. *(Nuages, Djangology.)*

Roach (Max) [États-Unis, 1925]. Batteur, pilier du be-bop. Il s'associa à Clifford Brown pour fonder un ensemble. Percussionniste aussi rigoureux que sensuel, il tire de l'instrument des mélodies. Doué d'un souci

A



A **Charlie Parker.**

Comment ce gamin courtaud, naïf, coléreux, que l'on surnommait « le péquenaud », en est-il arrivé à impulser la révolution be-bop, toute de complexité ? On peut y réfléchir en lisant la biographie de Ross Russell, *Bird,* et *l'Homme à l'affût,* de Julio Cortázar. Voir aussi *Bird,* le film de Clint Eastwood.

politique de la condition des Noirs, il composa en 1960 une *Freedom now Suite* à laquelle participa son épouse, la captivante chanteuse Abbey Lincoln. *(Drums Unlimited.)*

Rollins (Sonny) [États-Unis, 1929]. Saxophoniste (ténor), compositeur, surnommé « le Géant de la montagne ». C'est un tempérament inquiet et solitaire (revers de sa générosité ?). Improvisateur, il traite les thèmes avec une ironie sous-jacente, qui pourtant ne dément pas sa sincérité. Venu du be-bop, il explora bien des domaines, pimentant son jeu des rythmes chaloupés des Caraïbes, dont sa mère lui avait transmis le sang. *(Saxophone Colossus, East Broadway Rundown. Don't stop The Carnival.)*

S

Sanders (Pharoah) [États-Unis, 1940]. Saxophoniste (ténor), flûtiste, joueur de piccolo. Coltrane le prit à ses côtés pour ses tardives aventures free. Rugueux, subversif mais au tendre son, ce pharaon lyrique et mystique évoque l'imagination solaire des griots africains. *(Tauhid, Coltrane : Kulu Sé Mama.)*

Shepp (Archie) [États-Unis, 1937]. Saxophoniste (ténor et soprano), pianiste, chanteur. Fondateur du free, il fit trembler les murs du temple par ses assauts anarchistes de saxo hurleur. Il travailla en 1960 avec Cecil Taylor. Mais il est revenu, depuis 1975, à la tradition (surtout ellingtonienne et parkérienne) du jazz, à un souci de la mélodie et du son suave. Poète, il a contribué à la coloration politique du mouvement free, à sa connivence avec le combat des Noirs radicaux dans les années 1970. *(At Newport, Blasé, Birdfire.)*

Shorter (Wayne) [États-Unis, 1933]. Saxophoniste (ténor et soprano). Il entre en 1964 chez Miles Davis. Grand improvisateur, il dégage des atmosphères étranges. Il a fondé *Weather Report. (Juju. M. Davis : In a Silent Way.)*

Silver (Horace) [États-Unis, 1928]. Pianiste. Musicien de transition, il colore son jeu très mobile d'une touche funky. Il a appartenu aux *Jazz Messengers. (Cookin' at The Continental.)*

Smith (Bessie) [États-Unis, 1894-1937]. Chanteuse. Cette grande voix du blues trouva pour l'accompagner les premiers jazzmen. *(Empty Bed Blues.)*

Solal (Martial) [France, 1927]. Pianiste. Son jeu véloce et complexe recèle une grande force d'humour. *(Suite for Trio.)*

Sun Ra (Sonny Blount, dit) [États-Unis, v. 1915-1993]. Pianiste, joueur de synthétiseur, chef d'orchestre, compositeur. Son univers héliocentrique mélange mythes, délires et happenings. Free, ce farfelu restera-t-il comme un classique ? *(Solar-myth Approach.)*

T

Tatum (Art) [États-Unis, 1910-1956]. Pianiste. Annonçant les pianistes be-bop, il développa un jeu foisonnant de grand risque harmonique. *(The Art of Tatum.)*

Taylor (Cecil) [États-Unis, 1933]. Pianiste. Proche de l'esthétique « musique contemporaine », il est le philosophe du free. Il pratique le clavier comme un instrument percussif. Déluge, vent, silence, orages. Il est aussi poète et danseur. *(Conquistador, The Garden.)*

Tyner (McCoy) [États-Unis, 1938]. Pianiste, compagnon fidèle de Coltrane, improvisateur au long souffle romantique. Coureur de fond, il poursuit une carrière solo. *(Expansion.)*

V, W, Y

Vaughan (Sarah) [États-Unis, 1924-1990]. Chanteuse. La voix comme instrument. Guidée par une grande technique, elle joue un charme sophistiqué. *(Swingin' Easy).*

Waldron (Mal) [États-Unis, 1926]. Pianiste. Sa manière consiste à épuiser le thème de toutes ses capacités d'expression. Il improvise comme on mâche un fruit, jusqu'à la pulpe. (Avec Marion Brown : *Songs of Love and Regrets.*)

Waller (Fats) [États-Unis, 1904-1943]. Pianiste, organiste. Il établit le style *stride,* qui assoit le rôle rythmique de la main gauche. Il était aussi un amuseur jovial et parvenait à faire revivre les thèmes les plus affadis. Avec Neal Hefti, il composa des centaines de morceaux. (*Ain't Misbehavin', Handful of Keys... The Complete.* 23 vol.)

Weather Report [États-Unis, 1971]. Le groupe jazz rock le plus important, animé par Wayne Shorter et Joe Zawinul. Ce style musique d'ambiance très soignée a eu au moins une vertu, celle de susciter la modernisation du matériel de prise de son. *(Heavy Weather.)*

Webb (Chick) [États-Unis, 1909-1939]. Batteur, chef d'orchestre. Il animait des séances effrénées de concours d'orchestres, à Kansas City, propulsant le swing de ses baguettes. Il découvrit la jeune Ella Fitzgerald. *(King of The Savoy.)*

Webster (Ben) [États-Unis, 1909-1973]. Saxophoniste (ténor). Entre le silence et le son, il y a le souffle. Le maître du demi-mot. *(Autumn Leaves.)*

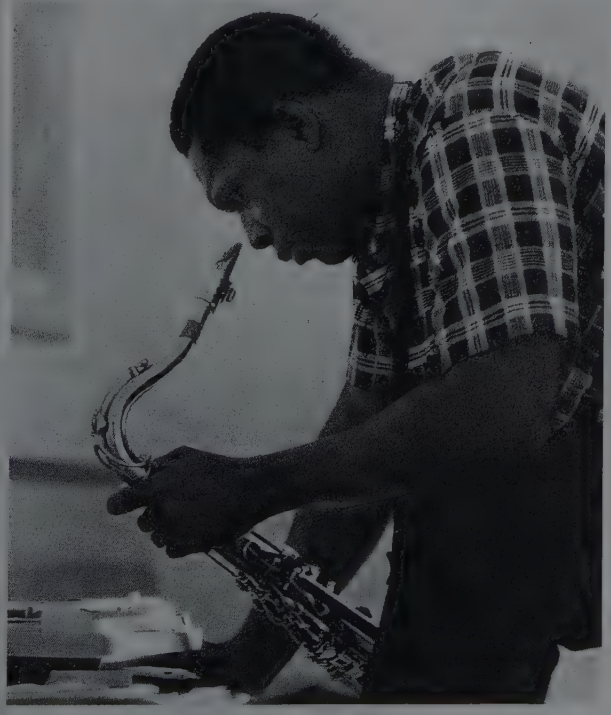
Williams (Tony) [États-Unis, 1945]. Batteur chez Miles Davis à 17 ans, il réorienta son instrument vers un jeu qui produisit le jazz rock binaire. Frappe forte et cymbales. (M. Davis : *Heard round The World.)*

Wilson (Teddy) [États-Unis, 1912-1986]. Pianiste, il possède un des jeux les plus délicats, dont l'ascèse produit une ivresse renouvelée. Entre autres artistes, il soutint de ses accords Billie Holiday. *(Three Little Words.)*

World Saxophone Quartet [États-Unis, 1977]. Groupe de saxophonistes qui réunit David Murray (ténor, clarinette basse), Arthur Blythe (alto, soprano), Oliver Lake (alto, soprano), Hamiet Bluiett (baryton, flûte). Ce groupe cherche des issues au free en le conservant. *(Steppin' with.)*

Young (Lester) [États-Unis, 1909-1959]. Saxophoniste (ténor). Par son soin mélodique et son souci rythmique, il a influencé le be-bop. Par le son, il a mérité son surnom : « le Président ». Il a été chez Count Basie, puis aux côtés de son amie B. Holiday. *(Lester Swings.)*

A



A - **John Coltrane.**

Ce qu'il faut de besogne, de doutes, de reprises pour accéder au miracle de l'improvisation.

B

B - **Billie Holiday.**

Lady sings the Blues, son autobiographie, donne un aperçu de la face cachée de l'art : douleur, solitude, « problèmes personnels ». Mais on ne s'appelle pas *Dame Jour* (Lady Day, ainsi que son confident Lester Young la surnomma) si l'on n'est pas tragiquement attaché aux racines de la nuit. Le jazz, c'est aussi ce destin. Ici, avec le chanteur Jimmy Rushing.

MUSIQUE DE JAZZ

STANDARDS

UN ANCIEN MINISTRE parla un jour du jazz en affirmant qu'il était « le seul effort d'imagination collectif depuis la fin de l'art de la conversation ». Ces deux exercices suscitent, en effet, certaines manières de dire et de sous-entendre renonçant à l'emphase.

Comme l'art volatil d'échanger des paroles amies, le jazz s'accommode d'une apparente désinvolture de ton. Cela ressort de sa thématique littéraire : observons les titres des standards, ces lieux communs inépuisables. Rengaines cent fois rabâchées, triturées, on les dédaigne, jusqu'à l'instant béni où leur refrain, que l'on croyait usé, nous entraîne encore une fois ; alors s'exhale le charme romanesque de ces titres :

- ingénu : *Trop amoureux pour m'en soucier ;*
- réaliste : *Romance sans finance ;*
- écologique : *Le saule pleure pour moi ;*
- suspicieux : *l'Ombre de ton sourire ;*
- distrait : *Hier ma copine m'a quitté. Pourquoi je me sens si triste ? Aucune idée... ;*
- observateur : *Rien ne peut être comparé à une dame ;*
- philosophe : *Rions, pour nous empêcher de pleurer ;*
- cérébral : *Seuls ensemble ;*
- malin : *Je sais que tu sais ;*
- exhaustif : *Corps et Âme.*

Là se trouve le panache de la tirade des standards, en cet obstiné paradoxe qui fait de l'éphémère anodin le durable essentiel. Ces chansonnettes à deux sous que certains compositeurs fauchés rédigeaient sur un coin de bureau pour le prix d'un taxi, et que l'ange de la conversation jazzique transfigure sans relâche, sont fidèles comme les vieux amis autour d'anciennes confidences : si c'est bien dit, c'est toujours la première fois.

IMPROVISATION, COMPOSITION

LA PRATIQUE de l'improvisation reste, avec celle du *swing* (cette tension qui invite à la danse), le critère stable lorsqu'on se risque à une définition du jazz. Musique en acte dans l'instant, toujours reliée aux conditions d'existence, qui lui inspirent ses valeurs fondamentales, elle ne trouve ainsi sa grâce qu'à se résigner à l'éphémère. Les notions de *version, interprétation, jeu* y prennent leur sens fort et chaque *chorus* d'improvisation nous renvoie à une question bien humaine, celle de l'errance comme condition de la fidélité.

Le musicien improvisateur s'implique comme recompositeur. Ainsi, les *Cutting Contests* (sorte de tournois musicaux) confrontaient les plus brillants brodeurs de mélodie de la région ou du quartier. Le *Chase* (en français « poursuite ») [une des explications du mot *jazz*] oppose et rassemble des duos qui tiennent leurs bavardages jusqu'aux limites du souffle ou de l'ankylose ; jusqu'à l'aube, en tout cas...

Pour autant, la musique négro-américaine s'est construite durablement autour de la composition. La permanence de l'orchestre comme une des ambitions du jazz, son besoin d'un répertoire y ont aidé. Basie, Parker, Monk, Mingus, Gil Evans et surtout Ellington ont produit un capital important, où puisent autant de nouveaux commentateurs. Même le *free jazz* emprunta aux auteurs de référence. Entre pièces écrites et improvisées, la relation est complexe et mouvante, mais elle donne l'axe de la pratique du jazz. D'ailleurs, une autre explication du mot lui donne pour origine le mot français *jaser*.

INSTRUMENTS

L'IVRESSE DU JAZZ suppose la multiplication des flacons. Dans le domaine de l'instrumentation, la diversification, le renouvellement et l'expérimentation ne sont pas avares.

On y trouve, au fond, la prédominance africaine de la voix et du rythme. Grâce à leurs valeurs d'impulsion et d'incantation, le jazz fut d'emblée orienté vers le corps et la danse. La batterie, cœur et peau de toute formation, est l'instrument *sine qua non*.

L'ensemble du matériel de la musique occidentale a été intégré, mais son rôle s'en est trouvé modifié. La contrebasse jouée pizzicato y prend le rôle déterminant de système nerveux. Les vents y sont proposés comme instruments solistes. Le piano peut remplacer la baguette du chef d'orchestre, qui dirige alors de l'intérieur, gérant à l'aise les solos.

Un certain penchant pour le bricolage a conduit le jazz à adopter des instruments de fortune (planche à laver, bidons, ficelles...). Ces traces d'art pauvre furent reprises à la période free avec quelque humour ; on importa des instruments exotiques, balafon, berimbau, oud, cornemuse...

Cette souple adaptabilité s'est également exercée dans le jazz rock, où l'innovation sonore est ambitieuse. Instruments électrifiés, synthétiseur retraitant les sons naturels, programmation électronique ont le mérite d'ouvrir des exigences nouvelles pour le jazz.

STYLES

SI LE JAZZ est devenu en quelques décennies un art classique, c'est qu'il porte une capacité à intégrer sa tradition, à emprunter à autrui, à l'influencer en retour. Si les grands instrumentistes classiques admirent les jazzmen ; si Stravinski, Ravel se sont ouverts à de nouveaux enjeux ; s'il a pu fréquenter le Brésil, l'Inde, les Caraïbes ; si les recherches du rock reviennent à lui... c'est que le jazz est un appel à l'expression directe du style. Une mise en jeu.

B

B - Thelonius Sphere Monk.

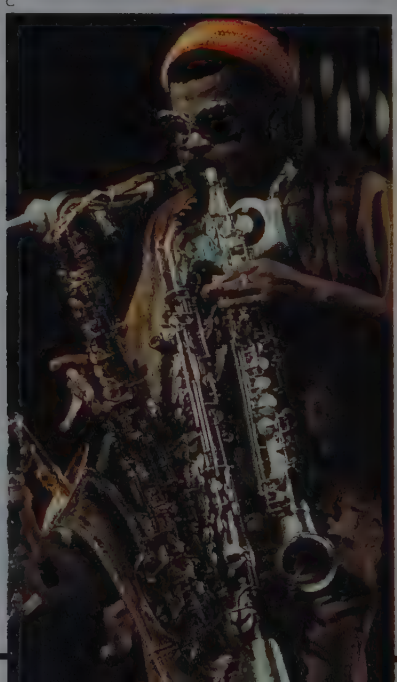
Coiffé d'une toque de fourrure qui accentue son aspect d'ours, barbichu, orné de bagues, toujours vêtu de sombre, il apparaît comme un ermite chez qui l'ascétisme corrige la fantaisie. Lors d'un enregistrement fameux en compagnie de Sonny Rollins, Milt Jackson et Miles Davis, il piégea ce dernier en lui imposant un silence incongru pendant son solo de trompette sur *The Man I love.*

A

A - Batterie de jazz.

Petit orchestre, la batterie offre à l'instrumentiste des possibilités créatrices à la mesure de ses responsabilités. Elle garde la tradition africaine de la percussion comme parole. Elle incarne spontanéité et sensualité, qualités que menace la boîte à rythmes électronique. Ici, Art Blakey.

C



C - À tous les vents.

La section de cuivres bien alignée aux pupitres de l'orchestre, Roland Kirk en reprend ici, tout seul, la tradition. Au ténor s'ajoutent le *strich* et le *manzello,* instruments bricolés qu'il inventa.

MUSIQUE ROCK

SOURCES VIVES

« JE SUIS NÉ dans un ouragan de feux croisés » (Mick Jagger, *Jumpin' Jack Flash*). La musique rock, portée par la génération issue du *baby boom* d'après-guerre, a su occuper le devant de la scène internationale et se faire reconnaître comme une expression culturelle, s'unifiant au travers d'une rare diversité.

À la source, le *beat*, un balancement hérité du blues qui incite à la danse. La transe du chant religieux gospel nourrit le *rhythm and blues*, sa version profane. Autres ingrédients, la *country music*, le *folksong*, les variétés américaines : un métissage qui dut vaincre de bien archaïques réticences de la part des ligues de vertu qui entendirent dans cette expression sensuelle une émanation satanique, voire une menace pour le monde libre.

Son ouverture aux frontières du genre, sa capacité à absorber les influences, ses liens avec la réalité sociale sont les pivots de son unité. Jeunesse en est le mot clé ; radio, télé, cinéma, vidéo, technique du son en donnent les vecteurs. Le rock croise les horizons, concentre les images d'un demi-siècle riche, comme lui, de syncopes et de crises, mais aussi de fusions et d'utopies. Il a su dire les incertitudes adolescentes, les révoltes morales et politiques, la paix et les fleurs, la violence urbaine, l'absence de futur. Éclatant de paillettes, frôlant la mort ou plus modestement la nuit, chaloupant en Jamaïque et en Afrique, intégrant l'électronique, naviguant entre ses propres outrances, il est devenu classique. Non pas au sens où il se serait rangé, assagi, mais parce qu'il a inscrit de durables critères au fil des successives mutations. Classique, parce qu'il détient assez de souplesse pour restituer les bruits de la cité comme un cœur tenace. Sans doute le troisième millénaire n'oubliera-t-il pas tout du son du rock.

A, B

AC/DC, groupe hard rock australien, constitué en 1974 et mené par Angus Young (1959) à un train d'enfer.

Animals *(The)*, groupe créé en 1964 par Eric Burdon (1941), un des fleurons du blues rock britannique. *(House of The Rising Sun.)*

Baez (Joan) [États-Unis, 1941]. Chanteuse folk. Elle donne le départ du protest song, ferment pacifiste. *(Farewell Angelina.)*

Beatles *(The)* [Grande-Bretagne, 1962]. John Lennon (1940-1980, paroles, guitare, chant), Paul McCartney (1942, composition, guitare basse, chant), George Harrison (1943, guitare, chant), Ringo Starr (1940, batterie) ont inventé la pop music à partir d'influences diverses (rock and roll, variétés, rhythm and blues, musique indienne, électronique). Ils se séparèrent en 1970. *(Help, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road).*

Berry (Chuck) [États-Unis, 1931]. Héritier du blues traditionnel noir, il en dégage un jeu de guitare électrique qui rejoint le rock à la fin des années 50. Par son jeu de scène inspiré de la marche du canard *(duck walk)*, il transmet l'énergie avec sincérité. *(Maybellene, Johnny B. Goode, Carol.)*

Bowie (David) [Grande-Bretagne, 1947]. Star, il navigue entre les genres. Compositeur, peintre, comédien. Sous les paillettes, une exigence d'artiste complet. *(Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.)*

Brown (James) [États-Unis, 1928]. Le parrain de la musique soul. Noir et fier, il a porté la transe du gospel à un point d'incandescence électrique. *(I'm black I'm proud, Sex Machine.)*

Byrds *(The)* [États-Unis, 1964]. Ce groupe reprend des pièces de Dylan, crée le son californien et diffuse l'image du psychédélisme hippy. *(Turn, turn, turn !)*

C, D

Clapton (Eric) [Grande-Bretagne, 1945]. Il met au point le vocabulaire et le style de la guitare rock. Fondateur de plusieurs groupes *(Cream, Blind Faith, Derek and The Dominos)*. On l'a surnommé « Dieu ». *(Cream, Wheels of Fire.)*

Clash [Grande-Bretagne, 1977]. Groupe culte de la génération punk (Joe Strummer [guitare, chant], Mick Jones [guitare, chant], Paul Simonon [basse, chant], Topper Headon [batterie, chant]). Clash revient à l'énergie fruste des pionniers du rock and roll et pimente de reggae leur révolte. *(Sandinista.)*

Cochran (Eddie) [1938-1960]. Un des pionniers du rock and roll. Il élabore une part importante du répertoire du genre *(Somethin'else, C'mon everybody, Summertime Blues.)*

Cocker (Joe) [Grande-Bretagne, 1944]. Un des plus Noirs des chanteurs blancs, par la profondeur et la sincérité de sa voix rauque et douce. *(Mad Dogs and Englishmen.)*

Crosby, Stills, Nash and Young [États-Unis, 1968]. Groupe californien qui réunit un temps de grands talents de la guitare et du chant, dont les chansons ciselées illuminent. *(Déjà vu, Woodstock.)*

Deep Purple [Grande-Bretagne, 1968]. Groupe précurseur du hard rock, il rencontra pourtant le Royal Philharmonic Orchestra. *(In Rock.)*

Dire Straits [Grande-Bretagne, 1978]. Groupe adepte d'un rock tranquille et flatteur, sous les doigts du guitariste Mark Knopfler. *(Sultans of Swing.)*

Domino (Fats) [États-Unis, 1928]. Noir de La Nouvelle-Orléans, pianiste, il apporte au rock le piment typique de cette ville. *(Blueberry Hill, I'm walking.)*

Doors *(The)* [États-Unis, 1967]. Groupe légendaire de Californie, qui a ouvert au rock

A

A - Elvis Presley.

Secouant un certain confort, son *look* met l'accent sur la liberté du corps. Sa lèvre un rien *macho*, ses déhanchements suggestifs vont diviser l'opinion américaine. Si les jeunes se trouvent aspirés par l'énergie libératrice du rock and roll, les parents puritains entraînés par les ligues de vertu dénoncent le « petit Satan » qui pervertit leur progéniture. À la T.V., on ne le présente qu'en buste... Bouffi, clinquant, adulé par l'Amérique profonde, nourri de confiseries et de médicaments, il s'éteint en 1977. Son souvenir est l'objet d'un culte.

B

B - Les Beatles

sont sans doute la figure la plus importante de la pop music. Ils sont européens, et leur principal mérite est d'avoir relayé le rock américain. Ils l'ont assoupli, ouvert et imprégné des contre-valeurs d'une jeunesse en révolte. Ils ont inventé le son d'une époque et l'ont vendu au monde entier.

MUSIQUE ROCK

les portes de la poésie grâce à Jim Morrison, écrivain inspiré, chanteur et bête de scène (1943-1971). Avec Robbie Krieger (guitare), Ray Manzarek (claviers), John Densmore (batterie). *(Strange Days, L.A. Woman.)*

Dylan (Robert Zimmerman, dit Bob) [États-Unis, 1941]. Figure centrale, sans doute. Folk, country, rock, protest song, poésie se croisent en lui. Issu de l'influence de la Beat Generation, son art transcende les genres. Somme toute, un classique, à la façon de bien d'autres rebelles. Le cerveau. *(Highway 61 revisited, Blonde on Blonde, Desire.)*

F, G, H, J

Franklin (Aretha) [États-Unis, 1942]. Chanteuse soul, fille d'un pasteur de l'Église baptiste noire. *(Lady Soul.)*

Gainsbourg (Serge) [France, 1928-1991]. Venu de la rive gauche, il a saisi le rock, le reggae. Textes poétiques, parfois sulfureux. *(L'Homme à la tête de chou, Aux armes etc.)*

Gaye (Marvin) [États-Unis, 1939-1984]. Une grande voix sensuelle de la musique soul. *(What's going on.)*

Grateful Dead [États-Unis, 1965]. Groupe emblématique de la pop hippy californienne, fondé par Jerry Garcia. *(American Beauty.)*

Haley (Bill) [États-Unis, 1927]. Le tout premier du genre ; il en promut le vocable, avec *Rock around The Clock.*

Hallyday (Jean-Philippe Smet, dit Johnny) [France, 1943]. Il introduit le rock et le rhythm and blues en France et en Europe. Il a fait des choses inégales, mais certains morceaux sont honorables. *(Noir c'est noir, La musique que j'aime, Rock and Roll Attitude.)*

Hendrix (Jimi) [États-Unis, 1945-1970]. Personnalité la plus brillante de la pop, il se mit en jeu avec une totale générosité et mourut tragiquement. À partir de son héritage du blues noir, il développe sur sa guitare un jeu étonnant d'audace, d'invention. Un explorateur mystique. *(Are you experienced, Electric Lalyland, Band of Gypsys.)*

Holly (Buddy) [États-Unis, 1936-1959]. Avec son allure d'étudiant sage, il reste un des fondateurs, malgré sa disparition bien précoce. *(Peggy Sue.)*

Jackson (Michael) [États-Unis, 1958]. Un des cinq frères du *Jackson Five,* groupe noir rhythm and blues des années 1970, il entama une carrière solo vers 1980 et devint une star mondiale (record historique de vente de disques). Un peu aseptisé, bon danseur, il rappelle de temps à autre la tradition soul. Il a contribué à développer le vidéoclip. *(Thriller, Bad.)*

Jagger (Mick) → ROLLING STONES.

Jefferson Airplane [États-Unis, 1965]. Mené par l'irrésistible voix de Grace Slick et la guitare de Jorma Kaukonen, ce groupe de résonance hippy fut un des drapeaux de la contre-culture. *(Volunteers, White Rabbit, Wooden Ships.)*

Joplin (Janis) [États-Unis, 1943-1970]. Blanche, elle chante le blues avec une très vive expressivité. Elle fut la première femme à s'imposer dans le show-business. *(Big Brother and The Holding Company, Cheap Thrills.)*

K, L

Kinks *(The)* [Grande-Bretagne, 1964]. Ce groupe représente le courant *Mod,* particularité britannique dans la tradition du dandysme. Un ton adolescent, où s'exprime aussi une critique sociale. *(You really got me, Sunny Afternoon).*

Led Zeppelin [Grande-Bretagne, 1968]. Groupe conduit par Jimmy Page, guitariste, et Robert Plant, chanteur. Ce que le hard rock aurait dû rester : une musique dont la violence n'interdit pas la subtilité des climats. *(Whole Lotta Love, Stairway to Heaven.)*

B

Lennon (John) → BEATLES (The).

Lewis (Jerry Lee) [États-Unis, 1935]. Pianiste de tradition boogie-woogie, il posa les canons d'un rock and roll efficace et sans histoires. *(Whole Lotta Shakin'on, Good Golly Miss Molly.)*

Little Richard (Richard Penniman, dit) [États-Unis, 1932]. Pianiste noir, pionnier du rock and roll, d'une toujours surprenante énergie. *(Dollars, Dollars and more Dollars.)*

M, N

McCartney (Paul) → BEATLES (The).

Marley (Bob) [Jamaïque, 1944-1981]. Le pape du reggae. Il a su faire du folklore de sa petite île une influence majeure de la musique mondiale. À partir de 1974 avec les Wailers, puis en star solitaire, il a représenté la rencontre du tiers monde et de l'ère électrique. *(Catch a Fire, Babylon by Bus.)*

Mayall (John) [Grande-Bretagne, 1934]. Polyinstrumentiste et chanteur. De lui provient tout le blues rock britannique. Ses *Bluesbreakers* accueillirent successivement John McVie (futur *Fleetwood Mac*), Eric Clapton, Jack Bruce, Mick Taylor. *(Bare Wires.)*

Morrison (Jim) → DOORS (The).

Muddy Waters (McKinley Morganfield, dit) [États-Unis, v. 1915-1984]. Né dans le Sud profond, il monta dans les années 1940 à Chicago, où s'élaborait le blues moderne (guitare électrique, harmonica et voix râpeuse) qui transmit sa sève urbaine et sensuelle au rock. Son surnom signifie « Eaux troubles ». *(Hoochie coochie Man, The Blues had a Baby and they named it Rock and Roll.)*

Newman (Randy) [États-Unis, 1943]. Un intellectuel du rock, parolier aigu et critique, interprète nonchalant et musicien avisé. Apprécié par un public restreint. *(Sail away.)*

A - **Les Rolling Stones.**

Anges noirs, rivaux des plus sages Beatles, ils furent les premiers dramaturges du rock comme événement scénique. Ici, Ron Wood et Mick Jagger

B - **Bob Dylan**

(ici, durant son concert parisien de 1966) fait partie de ces quelques vrais écrivains qui ont extrait la chanson rock de la gangue un peu niaise de ses débuts.

C - **Cérémonies...**

Les « concerts mammouths » sont de grandes cérémonies de la fusion en acte. Ici, un an après le concert de Woodstock (1969), le festival de l'île de Wight.

A

C

P, R, S, T

Pink Floyd [Grande-Bretagne, 1966]. Groupe principal de la musique « planante », fondé par Syd Barrett, qui s'éloigna de la vie publique en 1968. Il réunit David Gilmour (1946, guitare), Roger Waters (1946, guitare), Rick Wright (1945, claviers), Nick Mason (1945, batterie). Utilisant à plein les atouts de la technologie, les spectacles « son et lumière » des Pink Floyd installent des climats de cérémonie. Un des plus importants et durables succès internationaux. *(Dark Side of The Moon, Wish you were here.)*

Police [Grande-Bretagne, 1978]. Groupe de la génération new wave, conduit par Sting (1951). Le parfum reggae joua pour lui le même rôle que le rhythm and blues pour les groupes plus âgés. *(Outlandos d'amour.)*

Presley (Elvis) [États-Unis, 1935-1977]. The King, le roi. Petit Blanc comme-il-faut, il aurait pu ne jamais rencontrer les rythmes blues, leurs syncopes et leur sensualité ; ne jamais canaliser la révolte des « rebelles sans cause » ; ne jamais lancer *Heartbreak Hotel* en 1956 ; ne jamais choquer les parents par ses déhanchements, sa lippe, son pantalon de cuir ; ne jamais devenir un des mythes du siècle. Et, pourtant, il l'a fait. *(Elvis forever.)*

Prince (Roger Nelson, dit) [États-Unis, 1958]. Ce jeune homme noir, brillant professionnel, a donné au funk sa pleine dimension. Il possède sans doute l'atout de l'inventivité. *(Purple Rain, Sign of The Times.)*

Redding (Otis) [États-Unis, 1941-1967]. Chanteur soul généreux et tragique, il reprit, entre autres, des chansons de jeunes Blancs (*Satisfaction* des Rolling Stones). [*Try a Little Tenderness, Sittin' on The Dock of The Bay.*]

Reed (Lou) → VELVET UNDERGROUND.

Rolling Stones [Grande-Bretagne, 1962]. « Le » groupe rock. Mick Jagger (1943), Brian Jones (1942-1969), Keith Richards (1943), Bill Wyman (1936) et Charlie Watts (1941) aimaient le blues de Chicago, Chuck Berry, Bo Diddley, et s'employèrent à le faire savoir. Une carrière prestigieuse, des concerts gigantesques, une réputation sulfureuse caractérisent ce groupe, qui perdit B. Jones, en 1969 (remplacé par Mick Taylor, puis par Ron Wood) et B. Wyman en 1993. Ces « pierres qui roulent » (titre emprunté à Muddy Waters) jalonnent toute l'aventure du rock. L'épine dorsale. *(The Rolling Stones, Beggars Banquet, Let it bleed, Get yer ya-ya's out.)*

Roxy Music [Grande-Bretagne, 1972]. Groupe qui ne se contente pas de refléter les facettes miroitantes des mythes de notre modernité mais qui pratique, sous la houlette de Bryan Ferry, un art fortement original. *(Do The Strand, Manifesto.)*

Sex Pistols *(The)* [Grande-Bretagne, 1977]. Groupe punk canonique, mené par Johnny Rotten (Jeannot le pourri) et Sid Vicious, qui décéda tragiquement, en écho au fameux slogan : « Pas de futur ». Ces anarchisants ont opéré une rupture décisive avec l'idéologie pop d'amour et de paix. Ils ont eu une influence importante sur la mode vestimentaire, marquée par leur esthétique du laid. Jeannot, sous son véritable nom, John Lydon, poursuit une carrière avec le groupe *Public Image limited. (Never mind The Bullocks.)*

Shadows *(The)* [Grande-Bretagne, 1958]. Le son de la guitare de Hank Marvin donna à l'instrument ses lettres de noblesse. *(Apache.)*

Smith (Patti) [États-Unis, 1946]. Cette chanteuse, dans la lignée des intellectuels rock, apparut en 1974. Elle tient bien la scène, admire Rimbaud, écrit des textes forts, et sa sincérité d'interprète contribue à rendre crédible la présence féminine dans la course au succès. *(Horses.)*

Soft Machine [Grande-Bretagne, 1968]. Groupe culte pour les amateurs de musique fusionnelle, d'expériences ouvertes. Son nom est emprunté à William Burroughs. Mike Ratledge (claviers), Hugh Hopper (basse), Robert Wyatt (batterie), Elton Dean (saxo). David Allen (guitare) et Kevin Ayers (basse) n'y feront qu'un court passage. *(Third.)*

Springsteen (Bruce) [États-Unis, 1949]. Petit frère de Dylan par son aspect « loup solitaire ». On le surnomme « le Patron ». Parolier intéressant, guitariste, homme de scène. *(Born to run.)*

Sting → POLICE.

Talking Heads [États-Unis, 1976]. Principal groupe new wave, conduit par David Byrne. Formé d'intellectuels new-yorkais, ce groupe a trouvé un son original. *(77.)*

V, W, Y, Z

Velvet Underground *(The)* [États-Unis, 1967]. Groupe mythique, patronné par Andy Warhol, il se dissout en 1970. Lou Reed (1944) allait mener une brillante carrière solo et John Cale conservera l'estime des fidèles du *Velvet*. Un ton très spécial, urbain, glacé, narcissique et cérébral. *(Heroïn, Venus in Furs.)*

Vincent (Gene) [États-Unis, 1935]. Rocker à l'image de tendre voyou, avec son groupe les *Blue Caps. (Be bop a lula.)*

Waits (Tom) [États-Unis, 1949]. L'inclassable. Blues nocturne et enfumé comme sa voix. *(Small Change.)*

Who *(The)* [Grande-Bretagne, 1964]. Ce groupe réconcilia mods et rockers autour d'une image de la frustration de la jeunesse. Avec Pete Townshend (guitare), Roger Daltrey (chants). [*My Generation, Tommy.*]

Wonder (Stevie) [États-Unis, 1950]. Enfant prodige à l'harmonica, puis maître polyinstrumentiste de la musique soul, doué d'un charme rare. Noir et aveugle, sa réussite est exemplaire. *(Songs in The Key of Life.)*

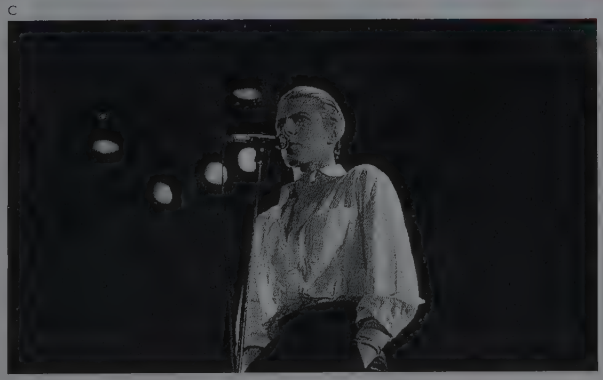
Yardbirds *(The)* [Grande-Bretagne, 1963]. Groupe blues rock, qui accueillit trois grands guitaristes : Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page. *(For your Love.)*

Zappa (Frank) [États-Unis, 1940-1993]. Fondateur du groupe *Mothers of Invention,* il a été un brillant guitariste, un chansonnier acerbe, intéressé par tous les genres de musique. *(Hot rats, Roxy and elsewhere).*

A

B

C



D

A, B, C - **« Looks ».**

Par sa valorisation du corps, son sens de l'image, et parce que la commercialisation incite à une surenchère, le rock a développé les *looks* (aspects, allures, signes).
Ci-dessus, Patti Smith, vêtements ordinaires, d'où sont absents les signes de féminité spectaculaires.
Au centre (B), Johnny Rotten, antihéros des *Sex Pistols* : apparence volontairement répulsive et agressive, aux résonances sado-masochistes.
Ci-contre, David Bowie, érotisme glacé et cérébral, séduction distante.

D - **Jimi Hendrix.**

Le rock a son instrument emblématique, la guitare. Les bluesmen, Django Reinhardt l'avaient mise en valeur, Les Paul lui donna sa forme moderne électrifiée. Brisée sur scène par les *Who,* mise à feu par Hendrix en rite sacrificiel, certains même lui donnèrent un prénom. « Ô cœur à mort blessé par cinq épées », chantait Lorca...

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA DANSE

A, B

Ailey (Alvin) [États-Unis, 1931-1989]. ***Revelations*** (1960) : transposition chorégraphique de spirituals traditionnels célébrant les peines, les joies et les espoirs du peuple noir.

Angiolini (Gasparo) [Italie, 1731-1803]. ***Don Juan ou le Festin de pierre*** (1761) : inspiré de l'œuvre de Molière, ce premier grand ballet d'action d'Angiolini met la pantomime dramatique au service de la musique de Gluck.

Ashton (Frederick) [Grande-Bretagne, 1906-1988]. ***Marguerite and Armand*** (1963) : cette version de *la Dame aux camélias,* sur une musique de Liszt, fut créée avec grand succès pour M. Fonteyn et R. Noureïev. □ *Façade* (1931), *Cendrillon, Ondine* (1948), *Roméo et Juliette* (1955), *la Fille mal gardée* (1960).

Aumer (Jean-Pierre) [France, 1774-1833]. ***La Somnambule*** (1827) met en scène les mésaventures d'une innocente jeune femme qui marche en dormant. Le livret de Scribe devait être repris plus tard par Bellini pour son opéra.

Balanchine (George) [États-Unis, d'origine russe, 1904-1983]. ***Apollon Musagète*** (1928) relate la montée du dieu et des muses vers l'Olympe. Première collaboration de Balanchine avec Stravinski, cette œuvre est aussi la première expression du style néoclassique. □ ***Western Symphony*** (1954) : chorégraphie élaborée sans anecdote précise sur une partition de Kay et destinée à rendre hommage à l'Amérique des cow-boys. □ ***Agon*** (1957) : compétition de danse qui oppose 12 interprètes sur une musique sérielle de Stravinski. Balanchine y pousse le plus loin sa recherche esthétique du mouvement, qu'il considère comme une illustration de la musique. □ ***Jewels*** (1967) : les émeraudes, rubis et diamants sont évoqués avec brio et virtuosité respectivement sur des musiques de Fauré, Stravinski et Tchaïkovski. □ *Le Fils prodigue* (1929), *Mozartiana* (1933), *Sérénade* (1935), *Concerto barocco* (1941), *les Quatre Tempéraments* (1946), *le Palais de cristal* (1947), *Thème et variations* (1947), *Stars and Stripes* (1958), *Who Cares ?* (1970), *Symphonie en trois mouvements* (1972), *Tzigane* (1975).

Bausch (Pina) [R.F.A., 1940]. ***Barbe-Bleue*** (1977) : sur des extraits de l'opéra de Bartók inlassablement répétés, violente illustration de l'incommunicabilité entre les sexes et où la femme, éternelle victime, subit la tyrannie de l'homme.
□ *Les Sept Péchés capitaux* (1976), *Café Muller* et *Kontakthof* (1978), *Tanzabend II* (1991).

Beaujoyeux (Balthazar DE) [Italie, m. v. 1587]. ***Le Ballet comique de la reine*** (1581) met en scène les prodiges de la magicienne Circé. Il marque l'avènement d'un genre nouveau : le ballet de cour.

Béjart (Maurice) [France, 1927]. ***Symphonie pour un homme seul*** (1955), qui révéla Béjart, exprime, sur une musique concrète de Pierre Henry, l'angoisse et la tragique solitude de l'homme dans la société moderne. □ ***Le Sacre du printemps*** (1959) : dépouillée de tout pittoresque, cette forte et convaincante version de l'œuvre de Stravinski est un hymne à la vie et aux forces primitives. □ ***Messe pour le temps présent*** (1967) : cérémonie chorégraphique en 9 tableaux, où Béjart conjugue pour la première fois déclamation et danse, sur un montage musical varié. □ ***Golestan, le jardin des roses*** (1973) : celui qui porte la lumière révèle la rose mystique à un voyageur égaré dans le désert. Réglé sur des musiques traditionnelles persanes, ce ballet rend hommage à la culture islamique iranienne.
□ *Boléro* (1961), *Neuvième Symphonie* (1964), *Webern opus 5, Roméo et Juliette* (1966), *Baudelaire* et *Bhakti* (1968), *Nomos Alpha* (1969), *l'Oiseau de feu* (1970), *le Chant du compagnon errant, Nijinski, clown de Dieu* (1971), *Notre Faust* (1975), *Light* (1981), *Wien, Wien, Nur du Allein* (1982), *Dionysos* (1984), *le Concours* (1985), *Ring um den Ring* (1990).

Borlin (Jean) [Suède, 1893-1930]. ***Relâche*** (1924) : œuvre expérimentale, comprenant un entracte cinématographique de René Clair, où Picabia (livret, décors) et Satie appliquent l'esprit dadaïste au ballet.

Bournonville (August) [Danemark, 1805-1879]. ***La Sylphide*** (1836) : Bournonville crée pour Lucile Grahn sa propre version du ballet de Taglioni. □ ***Napoli*** (1842) : sauvée de la noyade par l'esprit des Eaux, la fiancée d'un pêcheur napolitain peut épouser son promis dans la liesse générale. Conçu au retour d'un voyage en Italie, reflet de la gaieté et des traditions napolitaines, c'est le plus populaire ballet du chorégraphe.
□ *Le Conservatoire* (1849), *Kermesse à Bruges* (1851), *La Ventana* (1856), *la Fête des fleurs à Genzano* (1858), *Loin du Danemark* (1860).

Brown (Trisha) [États-Unis, 1936]. ***Lateral Pass*** (1985) : chassé-croisé de phrases chorégraphiques, où les figures s'assemblent et se disloquent, tandis que des structures colorées montent et descendent des cintres. Aboutissement des recherches de T. Brown, cette œuvre complexe fut reçue avec grand succès.

Butler (John) [États-Unis, 1920]. ***Carmina Burana*** (1959) : la plus célèbre des versions chorégraphiques réalisées sur la partition de Carl Orff. □ ***After Eden*** (1966) : duo où s'exprime le désespoir des amants privés du paradis.

C, D

Carlson (Carolyn) [États-Unis, 1943]. ***Density 21,5*** (1973) : ce vibrant solo sur une partition de Varèse révéla C. Carlson au public parisien. □ ***The Year of the Horse*** (1978) : création épurée, enracinée dans la philosophie zen, sur fond de calligraphie japonaise, de musiques traditionnelles et de bruits de la nature.

Charrat (Janine) [France, 1924]. ***Les Liens*** (1957) : un homme et une femme subissent les inexorables décrets du destin, qui tisse les fils de leur existence. Cette œuvre est représentative du courant néoclassique français d'après-guerre.

Childs (Lucinda) [États-Unis, 1940]. ***Dance*** (1979) : œuvre conceptuelle fidèle à la démarche de base de la chorégraphe. Sur une composition répétitive de Philip Glass, les danseurs traversent la scène de façon incessante, en exécutant des séries de pas aux infimes variations.

Coralli (Jean) [France, d'origine italienne, 1779-1854]. ***Le Diable boiteux*** (1836) : les aventures fantastiques et facétieuses d'un étudiant alchimiste aidé par un génie difforme dans une Espagne imaginaire. C'est au 2e acte que F. Elssler triompha en exécutant sa fameuse cachucha. □ ***Giselle ou les Willis*** (1841) : le fantôme d'une jeune paysanne allemande, morte en apprenant l'identité princière de celui qui la courtisait sous une humble apparence, soutient et protège son bien-aimé dans l'épreuve que lui font subir ses compagnes, les willis. Considérée comme l'apothéose du ballet romantique, cette œuvre, créée par C. Grisi, fut le fruit d'une nombreuse collaboration : Coralli et Perrot (chorégraphie), T. Gautier et Saint-Georges (livret), A. Adam (musique) et Ciceri (décors). La production qu'en fit Petipa en 1884 sert de base aux innombrables reprises dansées, depuis, de par le monde.

Cranko (John) [Grande-Bretagne, 1927-1973]. ***Onéguine*** (1965) : ballet dramatique, inspiré de l'œuvre de Pouchkine, sur des pièces de Tchaïkovski arrangées par Stolze. □ ***La Mégère apprivoisée*** (1969) : transposition spirituelle et tonique de la comédie de Shakespeare, marquée par l'éblouissante interprétation de M. Haydée et R. Cragun. □ *Pineapple Poll* (1951), *le Prince des pagodes* (1957), *Roméo et Juliette* (1962), *Jeu de cartes* (1965), *Ebony Concerto* (1970).

Cullberg (Birgit) [Suède, 1908]. ***Mademoiselle Julie*** (1950) : ballet d'une grande tension, tiré du drame de Strindberg, où la chorégraphe teinte d'expressionnisme le langage académique.

Cunningham (Merce) [États-Unis, 1919]. ***Summerspace*** (1958) : sur une partition de Feldman, dans des costumes et décor de Rauschenberg, suite d'entrées et de sorties ne faisant aucune référence au centre. Cunningham recourt systématiquement au hasard afin de déterminer l'échelle et l'ordre des mouvements, le rythme, le temps, l'espace, ainsi que le nombre des danseurs. □ ***Walkaround Time*** (1968) : hommage à la machine dans ses formes, ses sons, ses mouvements, et à l'univers de Marcel Duchamp. La chorégraphe s'inscrit dans des décors mobiles et transparents de Jasper Johns, d'après l'œuvre du peintre surréaliste *la Mariée mise à nu par ses célibataires, même.* □ ***Un jour ou deux*** (1973) : ballet créé pour les danseurs de l'Opéra de Paris. Sur une musique de John Cage,

A - **La *Danseuse de quatorze ans,***

par Degas. « Le rat est l'élève de l'École de danse, c'est une petite fille de sept à quatorze ans. Il reste rat jusqu'à l'âge où il prend le nom d'artiste, jusqu'à l'âge où il ne demande plus de bonbons et reçoit des bouquets » *(Roqueplan, 1855). [Bronze. Musée d'Orsay, Paris.]*

succession et juxtaposition « d'événements dansés » (solos et ensembles), qui peuvent se chevaucher en contrepoint.
□ *Root of un Unfocus* (1944), *Suite by Chance* (1953), *Haw to Pass, Kick, Fall and Run* (1965), *Canfield* (1969), *Changing Steps* (1973), *Duets* (1980), *Galoppade* (1983).

Dauberval (Jean) [France, 1742-1806]. ***La Fille mal gardée*** (1789) : une jeune fermière espiègle, que l'on veut marier à un riche benêt, finit par déjouer la surveillance de sa mère pour se sauver avec le paysan qu'elle aime. Ce ballet, l'un des plus anciens encore au répertoire, a suscité de nombreuses autres chorégraphies, dont celle de F. Ashton (1960).

De Mille (Agnes) [États-Unis, 1909]. ***Rodeo*** (1942) relate la fête traditionnelle qui réunit la jeunesse dans un ranch texan. La culture « western » inspire, avec succès, l'un des premiers grands classiques du ballet américain.

De Valois (Ninette) [Grande-Bretagne, 1898]. ***Checkmate*** (1937) : en s'inspirant du jeu d'échecs, la chorégraphie évoque de façon allégorique l'éternel conflit entre l'amour et la mort.

Didelot (Charles) [France, 1767-1837]. ***Flore et Zéphire*** (1796) : Cupidon et ses Amours viennent en aide à l'infidèle Zéphire pour séduire Flore. Célèbre pour ses nombreux envols aériens, ce ballet fut repris dans l'Europe entière.

Dunn (Douglas) [États-Unis, 1942]. ***Four for Nothing*** (1974) : œuvre expérimentale minimale, où les danseurs sont amenés à tomber, garder l'immobilité et retomber, tout en choisissant chaque fois le relâchement d'un muscle particulier.

E, F

Ek (Mats) [Suède, 1945]. ***Giselle*** (1982) : relecture du célèbre ballet romantique, dans laquelle la psychanalyse vient à l'aide de l'héroïne et de ses compagnes, internées dans un asile psychiatrique.

Falco (Louis) [États-Unis, 1942-1993]. ***Sleepers*** (1970) : conte, dans un style exubérant, les dialogues de rêveurs perdus sous les flots de duvet échappés d'oreillers imaginaires.

Flindt (Flemming) [Danemark, 1936]. ***Le Triomphe de la mort*** (1972), inspiré d'un texte d'E. Ionesco, évoque l'homme face aux forces destructrices de la société moderne.

Fokine (Michel) [Russie, 1880-1942]. ***La Mort du cygne*** (1907) : bouleversant solo réglé pour Anna Pavlova sur *le Cygne* de Saint-Saëns. □ ***Les Sylphides*** (1909) : suite de variations sans thème, qui rend hommage au ballet romantique sur des pièces de Chopin. Ce ballet fut marqué à sa création par l'interprétation d'A. Pavlova, T. Karsavina et V. Nijinski. □ ***Le Spectre de la rose*** (1911) : en songe, une jeune fille danse avec le spectre de la fleur qu'elle porte à son corsage. Les prouesses réalisées par Nijinski dans ce pas de deux le firent entrer dans la légende. □ ***Petrouchka*** (1911) : durant la foire de Saint-Pétersbourg, trois pantins animés par un magicien vivent les tourments et les drames de l'amour. Chorégraphie, musique (Stravinski) et décors (Benois) contribuèrent à la réussite de ce ballet d'inspiration populaire russe.
□ *Carnaval, Schéhérazade* et *l'Oiseau de feu* (1910).

Forsythe (William) [États-Unis, 1949]. ***In the Middle, Somewhat Elevated*** (1987) : fulgurantes et époustouflantes variations exploitant à l'extrême les possibilités techniques des interprètes.

G

Gades (Antonio) [Espagne, 1936]. ***Noces de sang*** (1974) : drame de l'amour et de la jalousie tiré de la pièce de F. García Lorca. Théâtralité du récit et danse flamenca retravaillée se conjuguent pour ouvrir la voie à un ballet national qui ne se réduit pas au simple folklore.

Galeotti (Vincenzo) [Italie, 1733-1816]. ***Les Caprices de Cupidon*** (1786) : Cupidon provoque un imbroglio en mêlant à sa fantaisie les couples de pays et d'âges différents qui se présentent à lui. Créé à Copenhague, où il n'a jamais cessé d'être dansé, ce ballet est le plus ancien du répertoire connu dans sa chorégraphie d'origine.

Gallotta (Jean-Claude) [France, 1950]. ***Les Aventures d'Ivan Vaffan*** (1984). À travers le mythe d'un héros imaginé de toutes pièces, Gallotta met en scène les tribulations d'une horde conquérante qui réinvente les rapports de groupe et la sexualité.

Gardel (Maximilien) [France, 1741-1787]. ***La Chercheuse d'esprit*** (1777) : adaptation chorégraphique de l'opéra-comique de Favart, qui connut un grand succès.

Gardel (Pierre, frère du précédent) [France, 1758-1840]. ***Psyché*** (1790) relate le destin de cette héroïne, aimée de l'Amour et persécutée par Vénus. Formidable triomphe (plus de 500 représentations en 40 ans), c'est à ce jour l'un des ballets le plus joués à l'Opéra de Paris. □ ***La Dansomanie*** (1800) : féru de danse, un châtelain savoyard refuse la main de sa fille à l'officier qui ne partage pas sa passion pour l'art chorégraphique. La valse fit sa première apparition à l'Opéra dans cet amusant ballet, prétexte à danser dans des styles très divers.

Graham (Martha) [États-Unis, 1894-1991]. ***Lamentation*** (1930) : solo dans lequel l'interprète, entravée dans une tunique de jersey élastique, exprime son angoisse et sa résistance à l'oppression de la société. □ ***Primitive Mysteries*** (1931) évoque la rencontre de la religion chrétienne et des peuples indiens d'Amérique latine. □ ***Appalachian Spring*** (1944) : hymne à l'Amérique des pionniers sur une musique de Copland et dans des décors de Noguchi. □ ***Cave of the Heart*** (1946) traite du pouvoir destructeur de la jalousie à travers la légende de Médée. C'est la première grande réalisation inspirée à Graham par la mythologie grecque antique. □ *Frontier* (1935), *American Document* (1938), *Dark Meadow* (1946), *Errand into the Maze* et *Night Journey* (1947), *Judith* (1950), *Clytemnestra* (1958), *Phaedra* (1962), *Acts of Light* (1981).

Grigorovitch (Iouri) [U.R.S.S., 1927]. ***Ivan le Terrible*** (1975) : fresque puissante, poignante et haute en couleur qui relate, sur des partitions de Prokofiev, le règne du tsar Ivan IV.

L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

Quelle que soit la technique, la formation du danseur passe par un apprentissage rigoureux. En ce qui concerne la danse classique, plusieurs centres prestigieux perpétuent actuellement une tradition, plus ou moins ancienne, et un style spécifique. L'école de l'**Opéra de Paris**, celles du **Kirov de Saint-Pétersbourg** et du **Bolchoï de Moscou**, des **Ballets royaux danois** et **britanniques**, ou encore l'**American School of Ballet** façonnent des interprètes qui intègrent leur compagnie respective. Dans une toute autre optique, les écoles **Mudra** puis **Rudra** créées par Béjart cherchent à former des artistes complets, rompus à toutes les disciplines de la danse et du spectacle, capables de répondre aux besoins des chorégraphes et des metteurs en scène contemporains. Dans le domaine de la modern dance et de l'expressionnisme, chacun des grands maîtres, après avoir élaboré sa propre technique, l'enseigne dans son studio. L'implantation et la vitalité de ces nouveaux langages chorégraphiques transparaissent dans la pérennité de la **Folkwangschule** d'Essen ou de la **Martha Graham School of Contemporary Dance** de New York, auxquelles on peut ajouter, en France, le **Centre national de danse contemporaine** d'Angers.

A

A - **Isadora Duncan** et ses élèves (1903).
La grande prêtresse de la danse libre fonda et dirigea, au gré de ses rencontres et de ses enthousiasmes, plusieurs écoles en Europe (Berlin, Bellevue et Moscou). À ses « Isadorables », elle demandait de regarder la nature et de chercher à l'exprimer par leur corps. *(Bibliothèque nationale, Paris).*

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA DANSE

H, I, J, K, L

Hijikata Tatsumi (Japon, 1928-1986). ***Shizuka na le*** *(Une maison silencieuse)* [1972] : le créateur du Butō, ou danse des ténèbres, évoque dans ce spectacle la figure fantomatique de sa sœur aînée, affligée d'une maladie gênante.

Holm (Hanya) [États-Unis, d'origine allemande, 1898-1992]. ***Trend*** (1937) : la chute de l'homme et sa rédemption par les forces vitales qu'il trouve en lui sont traitées en grands mouvements de masse, sur des musiques de Riegger et Varèse.

Horton (Lester) [États-Unis, 1906-1953]. ***The Beloved*** (1948) : Horton relate, dans son style parfaitement accompli, l'histoire tragique d'un homme qui tue sa femme, et fait montre d'un grand sens dramatique.

Humphrey (Doris) [États-Unis, 1895-1958]. ***New Dance*** (1935), ***Theatre Piece*** et ***With My Red Fires*** (1936) : trilogie, réglée sur des partitions de Riegger, consacrée aux problèmes sociaux de l'homme contemporain.

Ivanov (Lev Ivanovitch) [Russie, 1834-1901]. ***Casse-noisette*** (1892) : les aventures fantastiques d'une petite fille et d'un casse-noisette qui se transforme en prince charmant. Le succès de ce ballet mis en musique par Tchaïkovski a suscité de nombreuses versions, dont celles de Balanchine (1954), Noureïev (1968), Neumeier (1971) et Petit (1976).

Jooss (Kurt) [Allemagne, 1901-1979]. ***La Table verte*** (1932) : forte dénonciation des ravages de la guerre provoquée par quelques diplomates irresponsables, ce pamphlet pacifiste est l'une des œuvres majeures de l'expressionnisme chorégraphique allemand.

Kylian (Jiří) [Tchécoslovaquie, 1947]. ***Symphony in D*** (1976) : sur la musique de Haydn, facétieuse parodie dans laquelle certaines habitudes typiques du ballet classique sont tournées en dérision. □ ***Symphonie des psaumes*** (1978) : transposition chorégraphique de la partition de Stravinski, où Kylian élude le fondement religieux de l'œuvre pour mieux s'attacher à son développement musical.

Lander (Harald) [France, d'origine danoise, 1905-1971]. ***Études*** (1948) : panorama complet des exercices de la technique classique magistralement réglés sur les *Études* pour piano de Czerny arrangées par Riisager.

Lavrovski (Leonid) [U.R.S.S., 1905-1967]. ***Fleur de pierre*** (1954) : inspiré d'un conte populaire de l'Oural, mis en musique par Prokofiev, ce ballet de base du répertoire soviétique a connu plusieurs autres chorégraphies, dont celle de Grigorovitch (1957).

Lifar (Serge) [France, d'origine russe, 1905-1986]. ***Icare*** (1935) : sur des rythmes créés par Lifar lui-même puis orchestrés pour un ensemble de percussions par Honegger, le mythe d'Icare sert de prétexte au chorégraphe pour affirmer la primauté de la danse sur la musique. Picasso réalisa les décors pour la reprise de 1962. □ ***Suite en blanc*** (1943) : succession d'études brillantes qui exposent harmonieusement et lyriquement le vocabulaire néoclassique lifarien. □ ***Les Mirages*** (1947) : un jeune homme pénètre dans le royaume du rêve ; mais, à l'aube, les mirages s'évanouissent et il erre, suivi de son ombre, voué à une éternelle solitude. Cette œuvre conçue avec Sauguet (musique) et Cassandre (décors et costumes) est l'une des plus profondes et des plus poétiques de Lifar. □ *Oriane et le prince d'Amour* (1938), *le Chevalier et la damoiselle* (1941), *Joan de Zarissa* (1942), *Phèdre* (1950), *les Noces fantastiques* (1955).

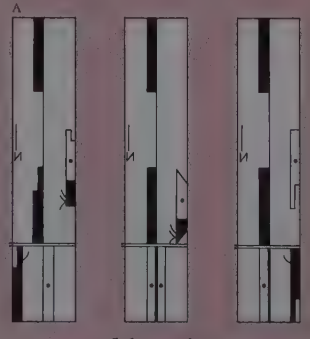
Limón (José) [États-Unis, d'origine mexicaine, 1908-1972]. ***The Moor's Pavane*** (1949) : variations pour quatre personnages sur le thème d'*Othello*. Réduit à ses lignes essentielles, le drame se joue sur une musique de Purcell.
□ *Lament for Ignacio Sánchez Mejías* (1946), *la Malinche* (1949), *Ritmo Jondo* (1953), *The Unsung* (1970).

Loring (Eugene) [États-Unis, 1914-1982]. ***Billy the Kid*** (1938) relate la vie du célèbre hors-la-loi. Ce « ballet western » mis en musique par Copland est l'une des plus importantes créations chorégraphiques spécifiquement américaines.

Louis (Murray) [États-Unis, 1926]. ***Hoopla*** (1972) : poétique et humoristique suite de tableaux qui évoquent le monde du cirque où M. Louis incarnait avec sensibilité le rôle du clown.

L'ÉCRITURE DE LA DANSE

Au XVe siècle en Italie, la naissance d'un art de la danse raffiné pousse les maîtres à danser à vouloir garder une trace de leurs créations. Ces premières notations, fort élémentaires, se contentent de consigner les pas à l'aide d'abréviations. C'est un Français, Jehan Tabourot, dit Thoinot Arbeau, qui élabore dans son *Orchésographie* (1588) le premier essai de correspondance entre pas et musique. Il faut attendre encore un siècle pour qu'apparaisse un véritable système de signes codifiés et ordonnés : la **chorégraphie,** publiée par Raoul Auger Feuillet en 1700. Largement diffusé en France, traduit et répandu rapidement dans toute l'Europe, il suscite de nombreuses adaptations jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais le développement et l'évolution de la technique au début du XIXe siècle l'amènent à disparaître. Dès lors, de nombreux systèmes, plus ou moins éphémères, vont voir le jour. Ainsi la **sténochorégraphie** (1852), d'Arthur Saint-Léon, ou l'**alphabet des mouvements du corps humain** (1892), de Vladimir Stepanov, agréé et enseigné dans les écoles impériales russes. Au XXe siècle, l'enrichissement du vocabulaire académique et l'émergence de la danse expressionniste créent de nouvelles exigences et poussent à d'autres inventions. La **cinétographie,** ou **labanotation** (1928), complexe écriture du mouvement élaborée en Allemagne par Rudolf von Laban, s'impose sur les autres méthodes publiées à la même époque en Angleterre par Margaret Morris et en France par Pierre Conté. Le système de Laban, diffusé dans les milieux de la danse par ses disciples Kurt Jooss et Sigurd Leeder, peut se propager grâce au Dance Notation Bureau de New York qui en adopte l'enseignement. Son succès (c'est actuellement la notation chorégraphique la plus utilisée à travers le monde) n'empêche pas les recherches de se poursuivre. Alwin Nikolais propose sa **choroscript** (1945), tandis que Joan et Rudolf Benesh publient leur **choreology,** ou **Benesh notation** (1956), qui connaît une grande diffusion dans les pays anglo-saxons. Depuis quelques années, les enregistrements cinématographiques et vidéographiques sont venus s'ajouter aux divers modes d'écriture de la danse. Les créateurs disposent donc désormais de moyens complémentaires pour que leurs œuvres passent à la postérité.



A. **Labanotation.**
Ce système permet de noter n'importe quel mouvement, donc tout pas de danse quel qu'en soit le style. (Ci-contre, grandes cabrioles simples [transcription de J. Challet-Haas].)

M, N

MacMillan (Kenneth) [Grande-Bretagne, 1929-1992]. ***Le Chant de la terre*** (1965) relate l'émouvante destinée d'un couple que la mort va séparer. Cette adaptation chorégraphique de la partition de G. Mahler ouvrit la voie à la vogue des ballets réglés sur la musique de ce compositeur.
□ *Manon* (1974), *Mayerling* (1978).

Manzotti (Luigi) [Italie, 1835-1905]. ***Excelsior*** (1881) : ballet à grand spectacle qui traite pompeusement du triomphe de la lumière sur l'obscurantisme en célébrant le progrès scientifique et la civilisation industrielle.

Marin (Maguy) [France, 1951]. ***Cendrillon*** (1985) : adaptation chorégraphique personnelle du conte de Perrault, sur la partition de Prokofiev et des séquences de musique de J. Schwartz, où la poésie et la féerie naissent de l'utilisation judicieuse des masques et des costumes, qui transforment les danseurs en poupées.

Massine (Léonide) [États-Unis, d'origine russe, 1895-1979]. ***Parade*** (1917) : parodie d'une parade foraine animée par les boniments de managers. Imaginé par Cocteau, mis en musique par Satie, dans des costumes cubistes de Picasso, ce spectacle audacieux, créé en pleine guerre, provoqua un retentissant scandale. □ ***Le Tricorne*** (1919) relate les mésaventures burlesques d'un vieillard sénile amoureux d'une jeune meunière dans l'Espagne du XVIIIe siècle. Décor et costumes (Picasso), musique (M. de Falla) et chorégraphie inspirée par d'authentiques danses espagnoles contribuèrent à la réussite et au succès de cette œuvre brillante.
□ *La Boutique fantasque* (1919), *le Sacre du printemps* et *Pulcinella* (1920), *les Fâcheux* (1927), *Gaieté parisienne* (1938).

Mazilier (Joseph) [France, 1797-1868]. ***Le Corsaire*** (1856), très librement adapté du poème de Byron, met en scène les aventures

mouvementées d'un farouche écumeur de mer et de sa compagne. Ce ballet à succès connut de nombreuses reprises, dont celles arrangées par M. Petipa (1868 et 1899).

Merante (Louis) [France, 1828-1887]. ***Sylvia ou la Nymphe de Diane*** (1876) : sur une partition de Delibes, chef-d'œuvre du genre, l'argument, inspiré de l'*Aminta* du Tasse, relate les difficiles amours du berger et de la nymphe Sylvia.

Moïsseïev (Igor) [U.R.S.S., 1906]. ***Les Partisans*** (1950) évoquent les hauts faits des montagnards du Caucase durant la Seconde Guerre mondiale.

Muller (Jennifer) [États-Unis, 1944]. ***Lovers*** (1978) : remarquable suite de duos variant sur le thème des relations amoureuses.

Neumeier (John) [États-Unis, 1942]. ***Le Songe d'une nuit d'été*** (1977) : poétique transposition chorégraphique de l'œuvre de Shakespeare, qui mêle adroitement monde réel et féerie sur des musiques contrastées de Mendelssohn et Ligeti. □ ***La Quatrième Symphonie*** (1977) : sur cette partition de Mahler, Neumeier montre la fragilité de l'homme face à son destin dans un style d'un extraordinaire lyrisme. Le principal rôle a été marqué à la création par l'interprétation bouleversante de Kevin Haigen. □ ***Magnificat*** (1987) : suite de danses pures, construites autour de la partition de Bach, dont l'alternance présente les ombres et les lumières de la vie.
□ *Troisième Symphonie de Mahler* (1975), *Illusions sur le lac des cygnes* et *Hamlet-connotations* (1976), *la Dame aux camélias* (1978), *la Passion selon saint-Matthieu* (1981), *Sixième Symphonie de Mahler* (1984), *Peer Gynt* (1989).

Nijinska (Bronislava) [Russie, 1891-1972]. ***Les Noces*** (1923) : évocation du rituel nuptial de l'ancienne Russie dans un style inspiré des icônes russes. La remarquable partition de Stravinski a suscité d'autres versions, dont celles de Béjart (1962) et de Kylian (1982).
□ ***Les Biches*** (1924) : parodie satirique d'une « party » dans un salon mondain des années 20, conçue avec Poulenc (musique) et Marie Laurencin (décor et costumes).

Nijinski (Vaslav, frère de la précédente) [Russie, 1889-1950]. ***Le Sacre du printemps*** (1913) : ce frénétique rituel païen rendu à la terre, imaginé et mis en musique par Stravinski, provoqua le scandale tant par les audaces de la chorégraphie que par celles de la partition. De nombreux chorégraphes en ont donné leur version, dont Massine (1920), Wigman (1957), Béjart (1959), Neumeier (1972), Tetley (1974), Taylor (1980) et Graham (1984).

Nikolais (Alwin) [États-Unis, 1912-1993]. ***Masks, Props and Mobiles*** (1953) : premier essai où Nikolais affirme son esthétique en utilisant des costumes et accessoires qui dissimulent et transforment le corps de ses interprètes. □ ***Prism*** (1956) : le chorégraphe joue avec la lumière pour faire apparaître et disparaître certaines parties du corps des danseurs, donnant ainsi l'illusion d'un prisme. C'est pour cette réalisation qu'il produit sa première partition de musique électronique. □ ***Imago*** (1963) : par les mouvements, les costumes et les jeux de lumière, Nikolais crée un étrange univers de formes et de couleurs qui se fondent dans les sons électroniques.
□ *Kaleidoscope* (1956), *Sanctum* (1964), *Tent* (1968), *Grotto* (1973), *Temple* (1975), *Schéma* (1980), *Video Games* (1984), *Intrados* (1990).

North (Norbert) [États-Unis, 1945]. ***Troy Game*** (1974) : les exploits athlétiques des adeptes du body-building sont l'objet d'une amusante pochade réglée sur des rythmes entraînants de musique brésilienne traditionnelle.

Noverre (Jean Georges) [France, 1727-1810]. ***Les Fêtes chinoises*** (1751) : apparitions et disparitions de personnages chinois dans le goût fort prisé de l'époque. Cet étonnant spectacle révéla Noverre au public parisien et fut repris avec succès tant en France qu'en Angleterre. □ ***Médée et Jason*** (1763) : la tragédie de Médée sert d'intrigue au premier grand ballet d'action du chorégraphe. Cette œuvre maîtresse, marquée par l'interprétation de G. Vestris (Jason), connut une carrière internationale et triomphale.
□ *La Mort d'Hercule, Psyché et l'Amour* (1762), *Adèle de Ponthieu* (1773), *les Horaces et les Curiaces, Apelles et Campaspe* (1774), *les Petits Riens, Annette et Lubin* (1778).

P

Page (Ruth) [États-Unis, 1905-1991]. ***Frankie and Johnny*** (1938) relate le meurtre dans le vieux Chicago d'un souteneur volage par une prostituée jalouse. Inspiré par une célèbre complainte américaine, ce ballet est devenu l'un des classiques du répertoire aux États-Unis.

Perrot (Jules) [France, 1810-1892]. ***Alma ou la Fille de feu*** (1842) : les aventures d'une créature de Belphégor envoyée sur terre pour séduire les humains. Perrot crée, en collaboration avec F. Cerrito, l'une des « diableries » les plus réussies et appréciées de l'époque. □ ***La Esmeralda*** (1844) : libre adaptation de *Notre-Dame de Paris* de Victor Hugo, qui connut une carrière internationale et où se distinguèrent C. Grisi puis F. Elssler. Repris par M. Petipa (1886 et 1889), le ballet s'est maintenu au répertoire en Russie. □ ***Le Pas de quatre*** (1845) : suite de variations composée pour les quatre grandes ballerines romantiques, Taglioni, Cerrito, Grisi et Grahn.
□ *Giselle* et *Ondine* (1843), *Catarina ou la Fille du bandit* (1846), *la Filleule des fées* (1849).

LES PRINCIPAUX PAS ACADÉMIQUES CODIFIÉS

La danse classique, danse d'école, s'est propagée dans le monde entier. De cette technique unitaire et codifiée, forgée au cours des siècles et sans cesse en évolution, s'est dégagée une terminologie, en langue française, utilisée dans tous les pays.

adage : suite de pas et positions complexes sur un rythme lent. À deux, il prend la signification de chant d'amour. Il constitue obligatoirement la première partie d'un grand pas de deux classique.

acrobaties : les *grands écarts*, le *pied dans la main*, sans oublier les spectaculaires *portés* dans les pas de deux, ont trouvé leur place dans la technique académique. Les mouvements acrobatiques tendent à se multiplier dans les chorégraphies contemporaines, notamment dans les adages.

en-dehors : principe essentiel sur lequel repose toute la technique classique. À l'origine timide, l'en-dehors impose désormais une rotation de 90° vers l'extérieur de la jambe et du pied à partir de la hanche.

pas à terre : sans déplacement *(battements, dégagés, développés, fouettés, pliés* et *ronds de jambe)* ou avec parcours *(pas de basque, pas de bourrée, chassés, glissades, relevés, temps de pointe* ou *piqués)*, ils se combinent à l'infini pour composer des enchaînements plus ou moins complexes.

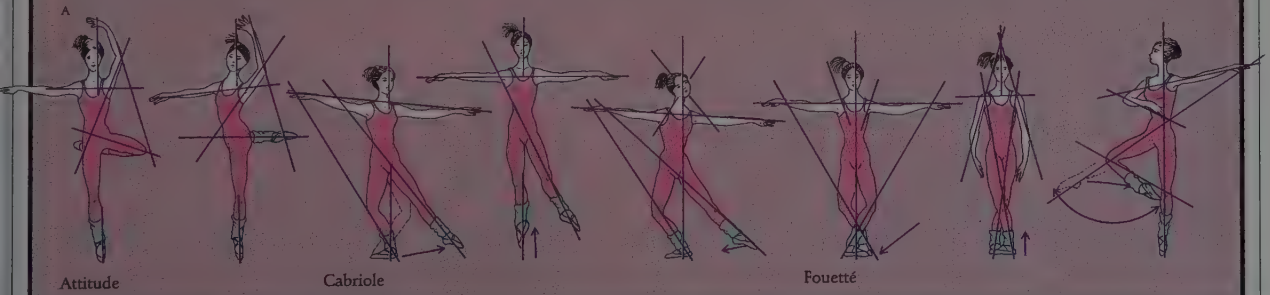
pointe : d'acquisition récente (premier quart du XIXe siècle), elle est désormais inséparable de l'idée qu'on se fait de la danseuse classique. Le dépassement de la pointe (les orteils reposant sur les ongles) a été apporté par la réforme néoclassique. La *demi-pointe*, dans bon nombre de chorégraphies contemporaines, n'est plus réservée aux seuls danseurs.

poses complexes : l'*arabesque* et l'*attitude*, enrichies grâce aux déplacements d'axe apportés par la technique néoclassique, et la *quatrième effacée* comportent plus ou moins de variantes.

positions : la tradition académique a retenu cinq *positions fondamentales* des pieds et des bras. Les positions normales et en dedans ont été réintroduites par les chorégraphes néoclassiques et contemporains.

sauts : très divers, ils sont simples *(assemblés, ballonnés, échappés, faillis, jetés, soubresauts, sissonnes)*, battus et croisés *(entrechats, brisés)* ou encore battus et frappés *(jetés* et *cabrioles)*.

tours : fort variés, ils s'exécutent au sol sur deux pieds *(déboulés, détournés, enveloppés)*, un pied *(piqués, pirouettes)*, en se relevant sur un pied *(fouettés, relevés)* ou encore en sautant *(brisés, jetés, tours en l'air...)*.



CHEFS-D'ŒUVRE DE LA DANSE

Petipa (Lucien) [France, 1815-1898]. *Sakountala* (1858) : le livret de T. Gautier, adapté d'un drame indien du IVe siècle, raconte les difficiles amours d'un roi et d'une jeune fille dans l'Inde légendaire des fakirs et des bayadères.

Petipa (Marius, frère du précédent) [France, 1818-1910]. *Don Quichotte* (1869) : inspiré du roman de Cervantès, l'argument mêle l'épopée du héros aux péripéties de l'intrigue amoureuse d'une fille d'aubergiste et d'un séduisant barbier. Modifié par A. Gorski (1900), le ballet a été, depuis, souvent repris et inscrit au répertoire de nombreuses compagnies. □ *La Belle au bois dormant* (1890) : tiré des *Contes de ma mère l'Oye* de Perrault, le sujet permet à Petipa de régler une succession de morceaux de danse pure, lyriques ou brillants, sur une remarquable partition de Tchaïkovski. Véritable florilège de technique classique poussée à la plus haute perfection, cette œuvre a été reprise dans le monde entier plus ou moins fidèlement à l'original. □ *Le Lac des cygnes* (1895) : un prince épris d'une jeune femme transformée en cygne peut rompre ce sortilège en lui vouant à jamais son amour. En croyant la reconnaître dans le sosie négatif que lui présente un sorcier, il risque de la condamner à jamais. Ballet le plus célèbre du répertoire international, ce chef-d'œuvre de Tchaïkovski a suscité d'innombrables versions, dont celle de V. Bourmeister (1953) et les relectures de J. Neumeier (1976) et M. Ek (1988).
□ *La Fille du pharaon* (1862), *la Bayadère* (1877), *Raymonda* (1898).

Petit (Roland) [France, 1924]. *Carmen* (1949) : sur la musique de Bizet, l'histoire de la belle cigarière est condensée en ses événements essentiels. Cheveux coupés à la garçonne, en tutu court mettant ses jambes en valeur, Zizi Jeanmaire s'y révéla dans le rôle-titre, dont elle donna une inoubliable interprétation. □ *Notre-Dame de Paris* (1965) : concise et puissante adaptation du roman de Victor Hugo, centrée sur le personnage pathétique de Quasimodo. La partition de M. Jarre et les costumes d'Y. Saint Laurent contribuent à la réussite de ce ballet créé à l'Opéra de Paris et entré au répertoire en U.R.S.S.
□ *Les Forains* (1945), *le Jeune Homme et la Mort* (1946), *le Loup* (1953), *Turangalila* (1968), *Coppélia* (1975), *Casse-noisette* et *Nana* (1976), *le Fantôme de l'Opéra* (1980), *Ma Pavlova* (1986), *Rythmes de valses* (1994).

Prévost (Françoise) [France, v. 1680-1741]. *Les Caractères de la danse* (1715) : pantomime dansée sur une suite de J.-F. Rebel. Fort appréciée, l'œuvre fut reprise avec un même succès dans les versions de Mlles Sallé et Camargo.

R, S

Robbins (Jerome) [États-Unis, 1918]. *Fancy free* (1944) : les aventures de trois marins en bordée, un soir d'été, à New York. Premier succès de Robbins, associé à L. Bernstein, ce ballet à succès servit de point de départ à la comédie musicale *In The Town*. □ *The Cage* (1951) : la femme, telle la reine des abeilles ou la mante religieuse, ne voit en l'homme qu'une proie à consommer et à dévorer. Réglée sur une partition de Stravinski, cette puissante allégorie, à la gestuelle novatrice, fut marquée par l'interprétation de Nora Kaye. □ *Dances at the Gathering* (1969) : suite de subtils et tendres marivaudages sur des pièces pour piano de Chopin.
□ *Afternoon of a Faun* (1953), *West Side Story* (1957), *Moves* (1959), *Piano Concerto in G* (1975), *Other Dances* (1976).

Saint Denis (Ruth) [États-Unis, 1877-1968]. *Radha* (1906) : trouvant son inspiration dans la mythologie orientale, la chorégraphe réalise, sur des extraits de *Lakmé* de Léo Delibes, une évocation haute en couleur de la déesse hindoue. □ *The Lamp* (1928) : première de ses danses métaphysiques, réglée sur les *Préludes* de Liszt.
□ *Ishtar of the Seven Gates* (1917), *The Prophetess* (1931).

Saint-Léon (Arthur) [France, 1821-1870]. *Le Violon du diable* (1849) : un violoniste séduit une belle aristocrate grâce aux pouvoirs magiques de son instrument. Virtuose du violon et danseur, Saint-Léon y trouvait l'occasion de déployer son double talent. □ *Coppélia ou la Fille aux yeux d'émail* (1870) : les démêlés d'un jeune couple avec un fabricant d'automates qui cherche à rendre vivante l'une de ses créations. Tiré d'un conte d'Hoffmann, sur une partition de Léo Delibes, cette œuvre à succès a suscité de nombreuses reprises et une intéressante relecture de R. Petit (1975).
□ *Le Petit Cheval bossu* (1864), *la Source* (1866).

Sallé (Marie) [France, 1707-1756]. *Pygmalion* (1734) : la légende du sculpteur amoureux de sa statue rendue vivante par Aphrodite. Dans son désir de rendre la danse théâtrale plus expressive, M. Sallé réalise une œuvre novatrice qui amorce la réforme du ballet d'action.

Shawn (Ted) [États-Unis, 1891-1972]. *Xochitl* (1921) : drame toltèque, chorégraphié dans un style inspiré de la statuaire aztèque, dont le principal rôle féminin fut créé par M. Graham. □ *Kinetic Molpaï* (1935) : fresque pour huit danseurs qui évoque la destinée de l'homme sur terre et exalte sa spiritualité.
□ *O libertad !* (1937), *Dance of the Ages* (1938).

Staats (Léo) [France, 1877-1952]. *Le Festin de l'araignée* (1913) : sur une remarquable partition de Roussel, une araignée au centre de sa toile emprisonne divers insectes avant d'être tuée par une mante religieuse.

T, V, W, Z

Taglioni (Filippo) [Italie, 1777-1871]. *La Sylphide* (1832) : un jeune Écossais épris d'une sylphide délaisse sa fiancée pour suivre dans la forêt l'être surnaturel. Lamy créa le tutu long pour ce ballet, premier du genre romantique, dans lequel triompha l'éthérée M. Taglioni. □ *La Gitana* (1838) : de Madrid à la Russie orientale, les aventures d'une jeune aristocrate espagnole enlevée par des bohémiens. Cette création permit à M. Taglioni de prouver ses talents d'excellente danseuse de caractère.
□ *La Fille du Danube* (1836), *l'Ombre* (1839).

Taglioni (Maria, fille du précédent) [Italie, 1804-1884]. *Le Papillon* (1860) : les aventures d'une jeune femme transformée en papillon par une fée. Mis en musique par Offenbach, composé pour son élève E. Livry, c'est le seul ballet chorégraphié par M. Taglioni.

Taylor (Paul) [États-Unis, 1930]. *Auréole* (1962) : ballet sans thème, plein de fraîcheur et d'une grande musicalité, dont la chorégraphie semble jaillir des partitions de Händel, sur lesquelles elle est composée. □ *Big Bertha* (1971) : parabole grave, mais traitée de façon burlesque, sur la conquête de la société par la machine.
□ *Three Epitaphs* (1956), *Piece Period* (1962), *Esplanade* (1975).

Tetley (Glen) [États-Unis, 1926]. *Le Pierrot lunaire* (1962) : adaptation chorégraphique de l'œuvre maîtresse de Schönberg. Inscrit au répertoire de nombreuses compagnies, ce ballet a été marqué par l'interprétation que Noureïev donna du rôle-titre. □ *Voluntaries* (1973) : créée en hommage à J. Cranko, sur une partition de Poulenc, cette œuvre combine harmonieusement technique classique et modern dance.

Tharp (Twyla) [États-Unis, 1942]. *Push Comes to Shove* (1976) : les coulisses de l'American Ballet Theatre sont évoquées avec humour dans ce ballet, parodie burlesque réglée pour la prestigieuse compagnie et son brillant soliste M. Barychnikov.

Tudor (Antony) [Grande-Bretagne, 1909-1987]. *Dark Elegies* (1937) : sur une musique de Mahler, émouvante et intense évocation d'un village pleurant ses morts après une catastrophe. □ *Pillar of Fire* (1942) : ce ballet psychologique, inspiré par *la Nuit transfigurée* de Schönberg, relate les tourments intérieurs d'une jeune femme qui se donne par dépit à un étranger.

Valois (Ninette De) → De Valois (Ninette).

Van Dantzig (Rudi) [Pays-Bas, 1933]. *Monument for a Dead Boy* (1965) : les étapes douloureuses de la vie d'un adolescent qui finit par se suicider. Le thème de l'homosexualité, abordé pour la première fois dans un ballet, y est traité avec tact et sensibilité.

Van Dijk (Peter) [Allemagne, 1929]. *La Symphonie inachevée* (1959) : pas de deux d'une intense musicalité réglé sur la *Symphonie n° 8* de Schubert.

Vigano (Salvatore) [Italie, 1769-1821]. *Prometeo* (1813) : Vigano reprend le thème de la tragédie d'Eschyle (qui avait déjà inspiré ses *Creature di Prometeo* en 1801). Les effets de machinerie et l'expressive pantomime, cadencée sur des partitions de Beethoven, Mozart et Haydn, provoquèrent l'enthousiasme et assurèrent un triomphe à ce « choréodrame » grandiose.

Weaver (John) [Grande-Bretagne, 1673-1760]. *The Love of Mars and Venus* (1717) : en relatant les amours des deux divinités perturbées par la jalousie de Vulcain, Weaver réalise l'une des premières tentatives de ballet d'action.

Weidman (Charles) [États-Unis, 1901-1975]. *On My Mother's Side* (1940) : suite de soli qui met en scène les générations successives de la famille du chorégraphe. □ *Flickers* (1941) : amusante parodie des films muets américains.

Wigman (Mary) [Allemagne, 1886-1973]. *Hexentanz I* (1914) et *II* (1926) : M. Wigman donna deux versions de cette *danse de la sorcière*, célèbre solo d'une grande intensité dramatique. □ *Das Totenmahl* (1930) : un chœur de femmes pleure ses défunts, qui reviennent brièvement à la vie avant d'être définitivement engloutis par la mort et l'oubli. Ce *Monument aux morts* est un violent et pathétique réquisitoire contre la guerre, dédié aux victimes du premier conflit mondial.
□ *Die Feier* (1920), *Visions* (1926), *Das Opfer* (1931), *Saül* (1955), *le Sacre du printemps* (1961).

Zakharov (Rostislav) [U.R.S.S., 1907-1984]. *La Fontaine de Bakhtchissaraï* (1934) : inconsolable après l'assassinat de sa bien-aimée, un chef tatare attend la mort devant la fontaine qu'il a fait construire à sa mémoire. Célèbre en U.R.S.S., ce ballet a été marqué par l'interprétation de G. Oulanova.

COMPAGNIES, INTERPRÈTES

GRANDES COMPAGNIES

Alvin Ailey Dance Theatre (É.-U.). Fondée en 1958, cette troupe d'artistes noirs présente les réalisations de son animateur et remonte les grandes œuvres de la modern dance.

American Ballet Theatre (É.-U.). Compagnie classique qui recrute les meilleurs solistes internationaux. Créée en 1940, elle se consacre au grand répertoire et à la promotion de jeunes chorégraphes.

Ballet de l'Opéra de Hambourg (R.F.A.). Reprise en 1973 par Neumeier, la troupe est depuis vouée aux réalisations de son directeur.

Ballet de l'Opéra de Paris (France). La diversité du répertoire de cette institution, fondée en 1672, oscille entre tradition et créations dans le domaine classique et, grâce au Groupe de recherche chorégraphique, réserve une place aux courants les plus avant-gardistes.

Ballet de Stuttgart (R.F.A.). L'œuvre de John Cranko, qui dirigea la compagnie de 1961 à 1973, domine toujours la programmation qui s'enrichit de nombreuses réalisations de jeunes chorégraphes classiques.

Ballet de Wuppertal (R.F.A.). Troupe qui se consacre aux spectacles de Pina Bausch, sa directrice depuis 1973.

Ballet du Bolchoï (Moscou, Russie). Interprète du répertoire traditionnel classique, cette prestigieuse compagnie a aussi dansé des ballets néoclassiques soviétiques. Longtemps dominée par l'œuvre d'I. Grigorovitch, son directeur artistique (1964-1995), elle souffre du départ de nombreux danseurs.

Ballet du théâtre Mariinski (Saint-Pétersbourg, Russie). Connu de 1935 à 1991 sous le nom de Ballet du Kirov, ce berceau de la tradition classique russe et du ballet soviétique s'est ouvert aux chorégraphes occidentaux (R. Petit, M. Béjart).

Ensemble Moïsseïev (Russie). Cette compagnie de danses de caractère fondée en 1937 par Igor Moïsseïev a joué un rôle important dans la préservation du patrimoine culturel russe.

Ballet national de Marseille (France). Créée en 1972, la troupe diffuse l'œuvre de Roland Petit.

Ballet royal danois (Danemark). Tout en conservant le précieux héritage de Bournonville, base de son répertoire, la compagnie s'est largement ouverte depuis les années 1920 aux créations contemporaines.

Martha Graham Dance Company (É.-U.). Ensemble fondé en 1929 par la prêtresse de la modern dance, exclusivement féminin jusqu'en 1938, et destiné à diffuser ses compositions.

Merce Cunningham Dance Company (É.-U.). Groupe qui, depuis 1953, se voue à la création des chorégraphies novatrices de son animateur.

New York City Ballet (É.-U.). Troupe formée par Balanchine en 1948, rompue au style du chorégraphe. Jusqu'en 1989, J. Robbins y a poursuivi ses réalisations tout en perpétuant le répertoire du maître.

Royal Ballet (G.-B.). D'orientation classique, cette compagnie nationale britannique, instituée en 1956, fait une large place aux ballets de F. Ashton tout en s'ouvrant aux chorégraphes anglo-saxons contemporains.

Rudra Béjart Lausanne (Suisse). Troupe avec laquelle Maurice Béjart, fondateur au Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles du Ballet du XXe siècle (1960-1987), poursuit ses activités. Le Rudra Béjart Lausanne a succédé en 1992 au Béjart Ballet Lausanne.

GRANDS INTERPRÈTES

Astaire (Fred) [É.-U., 1899-1987]. Par une souplesse, une élégance et un sens du rythme inégalés, il a porté l'art des claquettes et des danses de bal à la plus haute perfection.

Camargo (Marie-Anne DE CUPIS DE) [France, d'origine belge, 1710-1770]. Excellente technicienne, elle fit considérablement évoluer la danse féminine vers plus de virtuosité en exécutant des pas jusqu'alors réservés aux danseurs.

Duncan (Isadora) [É.-U., 1878-1927]. En dansant pieds nus, vêtue d'une simple tunique et en n'obéissant qu'à son instinct, elle révolutionna l'art du ballet.

Farrell (Suzanne) [É.-U., 1945]. Muse et interprète idéale de Balanchine, elle fut tout aussi subtile et inspirée dans les créations que lui dédia Béjart.

Fonteyn (Margot) [G.-B., 1919-1991]. Première étoile issue de l'école du ballet anglais, inspiratrice d'Ashton, elle forma avec Noureïev un couple devenu légendaire.

C - **Fred Astaire,**
dans *Top Hat* (1935). Considéré par Balanchine comme le danseur le plus intéressant et le plus inventif de son temps, il donna ses lettres de noblesse à la comédie musicale américaine.

Fuller (Loïe) [É.-U., 1862-1928]. Danseuse de music-hall, amie de Rodin, elle fit une retentissante carrière en utilisant judicieusement les jeux et effets de lumière jouant sur les longs voiles dont elle se parait.

Jamison (Judith) [É.-U., 1944]. Sculpturale danseuse, vedette de la compagnie d'A. Ailey, elle fut la première star de la danse afro-américaine.

Nijinski (Vaslav) [Russie, 1889-1950]. Ce prodigieux technicien, par ailleurs doté d'une extraordinaire et fascinante présence, remit à l'honneur la danse masculine.

Noureïev (Rudolf) [Autriche, d'origine soviétique, 1938-1993]. Premier des danseurs virtuoses du Kirov passés à l'Ouest, remarquable interprète classique, excellent acteur, doté d'une forte personnalité, il a su s'adapter au répertoire contemporain.

Pavlova (Anna) [Russie, 1881-1931]. Frêle et aérienne ballerine, elle est entrée vivante dans la légende grâce au magnétisme de sa personnalité et à l'extrême sensibilité de ses interprétations.

Sallé (Marie) [France, 1707-1756]. Gracieuse et harmonieuse, elle tenta de réformer le costume et privilégia l'expression.

Taglioni (Maria) [Italie, 1804-1884]. Première ballerine à maîtriser parfaitement la technique des pointes, elle ouvrit la voie à l'ère romantique.

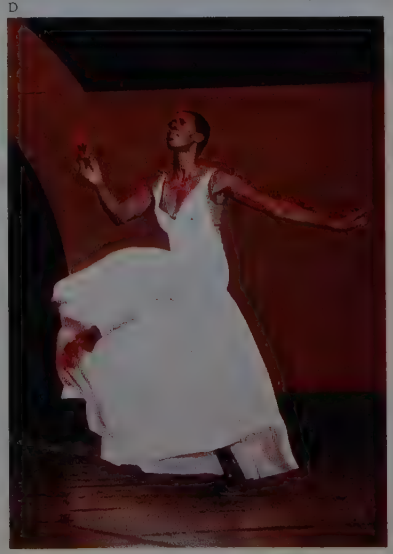
Vestris (Gaetan) [Italie, 1729-1808]. Surnommé « le dieu de la danse », ce brillant technicien et remarquable acteur contribua au rayonnement de l'œuvre de Noverre.

Wigman (Mary) [Allemagne, 1886-1973]. Pionnière de l'expressionnisme allemand, elle s'affirma en traduisant par des mouvements personnalisés les visions souvent tragiques qui l'habitaient.

A - **Marie Sallé,**
d'après Lancret. Plus discrète que sa rivale la brillante Camargo, Marie Sallé sut faire apprécier la précision, la délicatesse de son style. Elle reçut les compliments de Voltaire, qui admirait son charme et sa légèreté. *(B.N., Paris.)*

B - **Mary Wigman,**
dans *Visions* (1926). Disciple de Laban, passionnée et vibrante, possédée par son art, elle bouleversa les publics allemand et américain. Dans son sillage, elle entraîna plusieurs générations d'adeptes de cette nouvelle « Ausdruckstanz » (danse d'expression).

D - **Judith Jamison.**
Surnommée « l'Antilope noire », l'éblouissante muse d'Alvin Ailey a fasciné d'autres chorégraphes, dont Maurice Béjart, qui régla pour elle sa version du *Spectre de la rose* (1979).



HISTOIRE DU BALLET

DU BALLET DE COUR AU BALLET D'ACTION (FIN DU XVIe S.-FIN DU XVIIIe S.)

NÉ DES DIVERTISSEMENTS royaux et inféodé au chant, le ballet, à travers les différents genres qui se succèdent, finit en deux siècles par devenir un art à part entière.

Le **ballet de cour**, synthèse des entremets du Moyen Âge et des mascarades italiennes de la Renaissance, s'élabore en France à la fin du XVIe siècle sous l'influence de la Pléiade et de l'Académie de Baïf. Spectacle total, il conjugue poésie, musique vocale et instrumentale, chorégraphie et scénographie. Dansé par le roi et ses courtisans, auxquels peuvent se joindre quelques professionnels de la danse, il se déroule sous forme d'entrées successives qui s'articulent autour d'une action burlesque, fantasque, exotique, mythologique, voire politique, plus ou moins cohérente. Amusement fort prisé de la Cour jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il connaît son apogée sous le règne de Louis XIV. Inventée fortuitement par Molière, et disparue avec lui, la **comédie-ballet** est un ouvrage dramatique entrecoupé d'intermèdes dansés qui s'intègrent le plus logiquement possible à l'histoire. La **tragi-comédie-ballet** et la **tragédie-ballet** sont des œuvres lyriques dont chaque acte (de 3 à 5) est agrémenté d'un divertissement chorégraphique. Les sujets, légers pour la tragi-comédie-ballet, sérieux pour la tragédie, font référence aux héros et aux divinités des mythologies de l'Antiquité classique. Créés par Lully, ces deux genres spécifiquement français s'imposent avec grands succès sur la scène de l'Opéra de Paris jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'opéra-ballet, ouvrage lyrique composé d'une succession d'entrées indépendantes et autonomes, triomphe en France durant tout le XVIIIe siècle. L'alternance de tableaux mythologiques, pastoraux ou exotiques, multiplie les gracieux divertissements où la danse pure, dénuée de tout sens dramatique, occupe une place de choix et prend le pas sur le chant. Le **ballet-pantomime** relate une petite intrigue, souvent champêtre, burlesque ou exotique, à l'aide de gestes expressifs soutenus par des couplets chantés, qui facilitent la compréhension de l'action. Né à la foire dans les années 1730, il annonce la grande réforme du **ballet d'action**, ou **ballet à thème**. Celui-ci raconte une histoire sans l'apport de la parole chantée. Dès le début du XVIIIe siècle, le besoin de « danse en action » se fait sentir, et les premières tentatives dans ce sens ont lieu en Angleterre où John Weaver monte des spectacles qui mêlent adroitement danse et mime. L'Autrichien Franz Hilverding, l'Italien Gasparo Angiolini et le Français Jean Georges Noverre imposent dans la seconde moitié du siècle leur conception du ballet : la danse n'est plus un ornement gratuit, mais, art imitateur, elle traduit le jeu des passions et c'est sur elle que repose la progression dramatique. Sujets anacréontiques, charmantes paysanneries, fantaisies exotiques ou vibrantes tragédies font désormais les beaux soirs du ballet, qui a enfin gagné son autonomie. L'abandon du masque, des perruques et autres colifichets encombrants jusqu'alors de rigueur, ainsi que l'évolution de la mode (marquée par un allègement du costume et par l'apparition de la chaussure à talon plat) favorisent une progression considérable de la technique. À l'aube du XIXe siècle, tout est prêt pour amener l'éclosion du ballet romantique.

A

A - ***Giselle.***

La nuit, au cœur de la forêt, les willis – fantômes des fiancées mortes avant leurs noces – vont entraîner le prince dans leur ronde mortelle (acte II). Tous les éléments chers au romantisme sont réunis dans ce ballet pour en faire l'archétype et l'apothéose du genre.

C - **Mlles Zambelli et Meunier,**

dans *les Deux Pigeons* (vers 1919). L'usage du travesti, l'une des manifestations de la décadence du ballet durant la Belle Époque, devait persister à l'Opéra de Paris jusque dans les années 1920.

B

B - ***Le Ballet comique de la reine.***

Exécutée au Petit-Bourbon à Paris le 15 octobre 1581, cette œuvre consacra l'avènement du ballet de cour. *(Gravure du livret par Patin. Bibliothèque nationale, Paris).*

C

APOTHÉOSE ET DÉCADENCE DU BALLET ROMANTIQUE (XIXe S.)

LE COURANT romantique s'impose au ballet dans les années 1830. L'apparition de la pointe, conjuguée à une plus grande fluidité des mouvements, et les nouvelles ressources de l'éclairage au gaz permettent aux chorégraphes de suggérer l'imaginaire, l'irréel, l'irrationnel. Le rêve, la nostalgie des pays lointains ou du passé moyenâgeux, l'attirance d'un humain vers une créature fantomatique, l'amour mystique plus fort que la mort inspirent désormais les librettistes. L'action se déroule conjointement dans deux univers, l'un terrestre, qui permet un grand déploiement de couleur locale, l'autre surnaturel, où s'épanouit la danse pure, féminine et aérienne. La ballerine semble triompher de la pesanteur, immatérielle dans son long tutu blanc. Nouvelle idole, elle tend à prendre le pas sur le danseur alors que le répertoire s'internationalise...

À partir de 1870, figé dans des sujets et des chorégraphies peu renouvelés, le ballet romantique sombre dans la décadence. Éclipsé par le règne absolu de la ballerine, le danseur disparaît, faisant place au travesti. Le style italien, qui pousse à l'extrême brio et virtuosité, l'emporte sur la rigueur et la délicatesse du style français : la technique s'impose au détriment de l'expression. Seuls le Danemark (grâce à August Bournonville) et la Russie échappent à cette décadence. Le ballet académique russe s'épanouit sous la férule de Marius Petipa. Ouvrage à grand spectacle où alternent séquences dramatiques et danse pure, il consacre l'utilisation judicieuse des mouvements d'ensemble, entrées de bravoure et soli. Petipa définit encore l'archétype du grand pas de deux classique : adage, variations et coda, où le danseur, à l'égal de la danseuse, peut faire valoir ses qualités. Conjuguant lyrisme slave avec vivacité italienne et élégance française, l'école russe, en s'expatriant, allait apporter le renouveau et orienter le ballet classique vers d'autres horizons.

L'HÉRITAGE DU BALLET RUSSE (XXe S.)

SANS REJETER les fondements de la danse d'école, mais en refusant le carcan de l'académisme, les chorégraphes russes découverts par Diaghilev ouvrent la voie au ballet contemporain. Sous son autorité, les recherches les plus osées sont réalisées en collaboration avec les poètes, musiciens et plasticiens de l'avant-garde des années folles. À la mort de Diaghilev (1929), les danseurs de sa compagnie se dispersent dans le monde entier, créant des troupes et provoquant l'éclosion d'écoles de ballet nationales (Grande-Bretagne, États-Unis, notamment). Préparée par Nijinska, la réforme néo-classique a lieu dans les années 1930. Caractérisée par l'élargissement du vocabulaire académique et le renouvellement de la conception de ballet, elle trouve ses maîtres avec Lifar, en France, et Balanchine, aux États-Unis. Tandis que Lifar développe le **ballet à thèse**, qui ne se contente pas de raconter, mais cherche à faire réfléchir, Balanchine s'oriente vers le **ballet sans thème**, dépouillé de tout artifice et sublimant la musique. Ces deux genres vont prévaloir dans la seconde moitié du XXe siècle. Depuis 1950, les innovations, tant du point de vue technique qu'esthétique, se multiplient. Les chorégraphes forgent désormais leur propre langage en retravaillant sans cesse la technique académique. Celle-ci s'enrichit de trouvailles personnelles et subit de plus en plus l'influence des formes expressionnistes, du jazz, comme des danses des civilisations extra-européennes. Des rapports nouveaux entre danse et musique sont apparus : partitions composées après la chorégraphie, danses réglées sur de simples rythmes, voire dans le silence, banalisation des chorégraphies réalisées sur des partitions non conçues et écrites pour elles. Ouvertes à tout sujet, les œuvres, moins divertissantes et moins décoratives, sont ancrées dans les préoccupations du temps. Sur les traces de Petit et de Béjart, toute une génération de jeunes créateurs européens et américains continuent de faire du ballet classique contemporain un art vivant et en perpétuelle évolution.

A

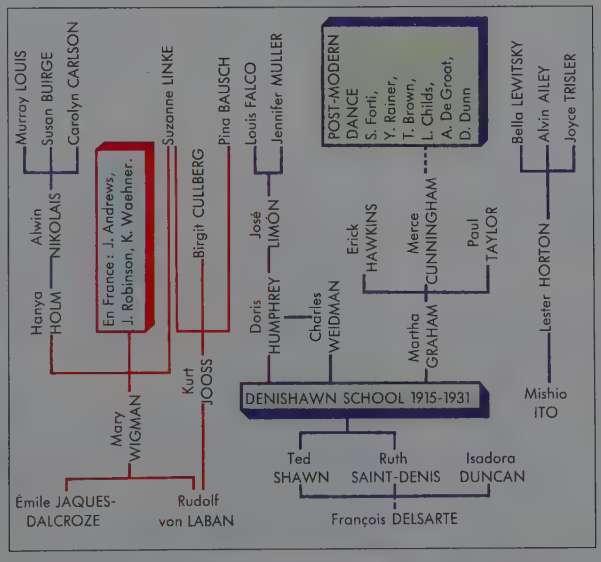
A - ***Agon*, de Balanchine,**

par le New York City Ballet. Concevant la danse comme une illustration gestuelle de la musique, Balanchine s'est plu à régler des ballets sans argument, exécutés sur un plateau nu, en collants et maillots académiques. Sans autre finalité que le plaisir des yeux, ses savantes compositions ne cessent d'influencer les créateurs contemporains.

EXPRESSIONNISME ET MODERN DANCE

AU DÉBUT du XXe siècle, alors que le ballet classique est en pleine décadence, un courant novateur voit le jour, indépendamment mais simultanément, des deux côtés de l'Atlantique. En Allemagne, les principes de Jaques-Dalcroze (créateur de la rythmique, méthode d'enseignement musical par le geste) et du Hongrois Laban président à la naissance du mouvement expressionniste, qui recherche une adéquation entre le geste et le sentiment exprimé. Aux États-Unis, influencés par les théories du philosophe français Delsarte, les pionniers de la modern dance prônent un art libéré des canons académiques, qui épanouisse le corps sans le contraindre et exprime les sentiments intérieurs. Cette nouvelle conception de la danse – danse vécue et considérée comme une façon de se révéler à soi-même – fait souche sur les deux continents. Prenant la relève des fondateurs, les disciples élaborent chacun leur système de mouvements, approprié aux besoins de l'expression de leur personnalité. Les principes fondamentaux reposent sur la respiration et sur les notions de contraction et de détente (Graham), de chute et de rétablissement (Humphrey), de flux et de reflux (Wigman). Traduisant leur trouble, les chorégraphes de la première génération réalisent de violents réquisitoires sociaux et politiques pour les Allemands, des œuvres dramatiques aux dimensions psychologiques et psychanalytiques pour les Américains. Le nazisme entrave l'essor du mouvement en Europe, mais il ne peut empêcher la diffusion de son enseignement, par ailleurs déjà implanté à New York grâce à H. Holm. Aux États-Unis, chaque chorégraphe innove à partir de l'héritage reçu d'une formation souvent diversifiée et de sa propre sensibilité. Taylor, Cunningham, Nikolais s'attachent ainsi à revenir au geste qui provoque l'émotion par lui-même au lieu d'en être l'illustration. Cunningham et le musicien John Cage ouvrent la voie à la postmodern dance. Né dans les années 1960, ce courant refuse toute trame dramatique pour s'attacher à la recherche du geste brut, utilitaire et dénué de toute notion esthétique. La diversité de la danse américaine et le renouveau de l'expressionnisme allemand témoignent de l'extrême vitalité de ces mouvements.

B - **Les différentes branches de l'expressionnisme et de la modern dance.**



En quatre générations, les danseurs-chorégraphes ont prouvé qu'il pouvait exister une autre voie que celle du ballet classique. En prolongeant ou reniant l'enseignement de leur(s) maître(s), ils ont suscité le foisonnement des tendances.

C - ***Bandonéon*, de Pina Bausch,**

par le Ballet de Wuppertal. Décrié ou adulé, le travail de P. Bausch déchaîne les passions. Papesse du nouvel expressionnisme allemand, elle dénonce les absurdités de notre société dans des ouvrages prenants et provocants, s'engageant de plus en plus vers le théâtre dansé.

C

CHEFS-D'ŒUVRE DU CINÉMA

A

Aldrich (Robert) [États-Unis, 1918-1983] : ***En quatrième vitesse*** (*Kiss Me Deadly,* 1955). Un film noir haletant et paroxystique, qui s'achève en allégorie de la fin du monde à l'ère atomique.

Allen (Woody) [États-Unis, 1935] : ***Manhattan*** (1979), hommage en noir, blanc et gris à New York, où Allen promène son personnage d'intellectuel névrosé, toujours insatisfait, pathétiquement drôle.

Altman (Robert) [États-Unis, 1925] : ***Nashville*** (1975). Sur une double toile de fond – la musique et la politique –, des personnages se croisent et se succèdent cinq jours durant : à travers le foisonnement de destins individuels, le spectacle fascinant et dérisoire de l'Amérique d'aujourd'hui.

Anderson (Lindsay) [Grande-Bretagne, 1923] : ***le Prix d'un homme*** (*This Sporting Life,* 1963), premier long métrage du promoteur du *free cinema,* dans lequel un mineur de fond connaît une gloire éphémère comme champion de rugby.

Antonioni (Michelangelo) [Italie, 1912] : ***L'Avventura*** (1960). Un homme et une femme parcourent la Sicile à la recherche d'une amie disparue : une « aventure » incertaine où chacun se heurte à l'opacité de l'autre et des choses. (Avec Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Lea Massari.)
□ *Chronique d'un amour* (1950) ; *Femmes entre elles* (1955) ; *le Cri* (1957) ; *la Nuit* (1961) ; *l'Éclipse* (1962) ; *le Désert rouge* (1964) ; *Blow Up* (1966, G.-B.) ; *Zabriskie Point* (1970, É.-U.) ; *Profession : reporter* (1975) ; *Identification d'une femme* (1982).

Autant-Lara (Claude) [France, 1901] : ***le Diable au corps*** (1947), d'après le roman de Raymond Radiguet. Le scandale d'un amour fou, insoucieux de l'histoire, entre un collégien et une jeune femme dont le mari est au front. (Avec Gérard Philipe et Micheline Presle.)

B

Bardem (Juan Antonio) [Espagne, 1922] : ***Mort d'un cycliste*** (1955). Au-delà du drame psychologique (la crise de conscience d'un couple d'amants qui tuent accidentellement un ouvrier), un tableau de la haute bourgeoisie madrilène et de la société franquiste.

Barnet (Boris) [U.R.S.S., 1902-1965] : ***Okraina*** (1933), évocation délicate et tendre de la vie d'une famille de cordonnier dans une petite ville de province pendant la guerre de 14-18 et la révolution.

Becker (Jacques) [France, 1906-1960] : ***Casque d'or*** (1952). Inspirée par l'authentique affrontement de deux bandes d'« apaches », vers 1900, une histoire d'amour et d'amitié toute de poésie et de sobre beauté. (Avec Simone Signoret, Serge Reggiani.)

Bergman (Ingmar) [Suède, 1918] : ***le Septième Sceau*** (1957). Au XIVe s., un chevalier et son écuyer, de retour de croisade, parcourent leur pays ravagé par la peste : la Mort entraîne tous les protagonistes dans une ultime danse macabre. (Avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Nils Poppe, Bibi Andersson, Bengt Ekerot.) □ ***Cris et Chuchotements*** (1972). Au chevet d'une mourante, ses deux sœurs et une fidèle servante : quatre portraits de femmes, confrontées à la mort, à la solitude, à l'amour et à la haine dans un oppressant huis clos en noir, blanc et rouge. (Avec Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Kari Sylwan, Liv Ullmann.)
□ *Sourires d'une nuit d'été* (1955) ; *les Fraises sauvages* (1957) ; *la Source* (1960) ; *le Silence* (1963) ; *Persona* (1966) ; *l'Heure du loup* (1968) ; *la Flûte enchantée* (1975) ; *Sonate d'automne* (1978) ; *Fanny et Alexandre* (1982).

Bertolucci (Bernardo) [Italie, 1941] : ***la Stratégie de l'araignée*** (1970). L'itinéraire d'un fils qui, revenu dans son Émilie natale, découvre peu à peu que son père, héros antifasciste, était un traître.

Boorman (John) [Grande-Bretagne, 1933] : ***Délivrance*** (1972 ; É.-U.). La descente cauchemardesque d'une rivière des Appalaches par quatre citadins en quête d'une innocence originelle : une parabole saisissante sur l'agonie de la civilisation.

Borzage (Frank) [États-Unis, 1893-1962] : ***Ceux de la zone*** (*A Man's Castle,* 1933). Un hymne au couple qui, dans la misère sordide de la zone new-yorkaise, résiste à toutes les épreuves, et l'une des grandes réussites de ce poète de l'amour que fut Borzage. (Avec Loretta Young, Spencer Tracy.)

Bresson (Robert) [France, 1907] : ***Un condamné à mort s'est échappé*** (1956). Inspirée de faits réels (l'évasion d'un résistant prisonnier des Allemands à Lyon), jouée par des acteurs non professionnels, cette œuvre est au centre du processus d'ascèse et de dépouillement qui caractérise l'esthétique bressonnienne.

Buñuel (Luis) [Mexique, d'origine espagnole, 1900-1983] : ***l'Âge d'or*** (1930, Fr.), d'après un scénario écrit en collaboration avec Salvador Dalí. Cet hymne à l'amour fou, où s'entremêlent les références à une symbolique freudienne et les attaques métaphoriques contre la religion et l'ordre établi, demeure l'un des grands manifestes du cinéma surréaliste. □ ***Los olvidados*** (1950, Mex.), ou « les Oubliés », comme ces enfants des bidonvilles de Mexico, enfermés dans leur malheur sans autre issue que la délinquance ou la mort : un constat impitoyable sur la misère qu'engendrent nos sociétés modernes. □ ***Viridiana*** (1961, Esp.). L'histoire explosive d'une novice confrontée aux scandales que provoque son innocence : blasphème, provocation, satire corrosive de la société franquiste.
□ *Un chien andalou* (1928, Fr.) ; *Terre sans pain* (1932, Esp.) ; *la Vie criminelle d'Archibald de la Cruz* (1955, Mex.) ; *la Mort en ce jardin* (1956, Fr.-Mex.) ; *Nazarín* (1958, Mex.) ; *l'Ange exterminateur* (1962, Mex.) ; *le Journal d'une femme de chambre* (1964, Fr.) ; *Belle de jour* (1967, Fr.) ; *Tristana* (1970, Esp.) ; *le Charme discret de la bourgeoisie* (1972, Fr.) ; *Cet obscur objet du désir* (1977, Fr.).

C

Capra (Frank) [États-Unis, 1897-1991] : ***New York-Miami*** (*It happened one night,* 1934). Archétype de la comédie américaine des années 30 – une jeune milliardaire rencontre un jeune homme d'humble extraction qu'elle épousera après 90 minutes de querelles et de quiproquos –, ce film léger et piquant triompha dans le monde entier et valut l'Oscar à ses deux vedettes, Claudette Colbert et Clark Gable.

Carné (Marcel) [France, 1906] : ***Le jour se lève*** (1939). Fruit de la collaboration Carné/Jacques Prévert, cette sombre tragédie (un meurtrier, traqué par la police, se remémore les événements qui ont entraîné son geste), marqua l'un des sommets du *réalisme poétique* français. (Avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty.) □ ***Les Enfants du paradis*** (1945). Une évocation flamboyante du Paris romantique des années 1840 sur le Boulevard du crime, où le théâtre et la vie s'entremêlent autour des amours tumultueuses de Garance (Arletty), du mime Deburau (Jean-Louis Barrault), de l'acteur Frédérick Lemaître (Pierre Brasseur), de l'assassin Lacenaire (Marcel Herrand).
□ *Drôle de drame* (1937) ; *Quai des brumes* (1938) ; *Hôtel du Nord* (1938) ; *les Visiteurs du soir* (1942) ; *Thérèse Raquin* (1953).

Cassavetes (John) [États-Unis, 1929-1989] : ***Une femme sous influence*** (1974). Le portrait d'une mère déchirée entre plusieurs pouvoirs, entre plusieurs rôles : un cinéma convulsif et aléatoire, qui privilégie la vérité de l'expression et l'intensité des émotions plus que l'anecdote ou l'intrigue.

Chabrol (Claude) [France, 1930] : ***le Boucher*** (1970). Dans un petit village du Périgord, sur fond de crimes sadiques, un drame à deux personnages – une directrice d'école vertueuse et un boucher marqué par quinze ans de guerres coloniales – et l'une des grandes réussites de ce moraliste corrosif et brillant qu'est Chabrol.

Chaplin (Charlie) [États-Unis, de nationalité britannique, 1889-1977] : ***la Ruée vers l'or*** (1925). Les aventures et mésaventures de Charlot chercheur d'or au Klondike en 1898. Le personnage imaginé par Chaplin dès 1914 s'est progressivement affiné et enrichi et atteint son apogée dans cette parabole de la prospérité américaine. □ ***Les Temps modernes*** (1936), satire saisissante du travail à la chaîne et du machinisme où, pour la première fois, on entend la voix de Chaplin chantant dans un langage imaginaire. (Avec Paulette Goddard.)
□ de 1914 à 1917, une soixantaine de courts

A. **L'Âge d'or,** de Luis Buñuel (1930). Venu en France en 1925 pour étudier le cinéma, Buñuel rejoint le mouvement surréaliste, se lie avec Salvador Dalí et réalise, en collaboration avec celui-ci, ses deux premiers films, en dehors de la production commerciale : *Un chien andalou,* exaltation onirique du désir érotique, et surtout *l'Âge d'or,* appel subversif à la révolution et à l'amour fou. Des commandos fascistes et antisémites saccagèrent la salle où était projeté le film, qui fut finalement interdit par la censure.

A

métrages, dont *Charlot patine* (1916), *l'Émigrant* (1917), *Charlot s'évade* (id.) ;
□ de 1918 à 1923, 8 moyens métrages, dont *Charlot soldat* (1918), *le Gosse* (1921), *le Pèlerin* (1923) ;
□ longs métrages : *l'Opinion publique* (1923), *le Cirque* (1928), *les Lumières de la ville* (1931), *le Dictateur* (1940), *Monsieur Verdoux* (1947), *Limelight* (1952), *Un roi à New York* (1957, G.-B.), *la Comtesse de Hong Kong* (1967, G.-B.).

Clair (René) [France, 1898-1981] : ***Un chapeau de paille d'Italie*** (1928). Une noce entière à la poursuite d'un chapeau : d'après une pièce de Labiche, un véritable ballet d'images mené au rythme des quadrilles et des courses-poursuites. □ ***Le Million*** (1931). Sur un canevas de vaudeville – la recherche d'un billet de loterie gagnant –, une comédie-ballet éblouissante de précision et de fantaisie.

Clément (René) [France, 1913] : ***la Bataille du rail*** (1946), évocation de la lutte secrète des cheminots contre l'occupant allemand. Une reconstitution sobre et remarquablement efficace, et le premier film français sur la Résistance.

Clouzot (Henri Georges) [France, 1907-1977] : ***le Corbeau*** (1943). Le tableau sobre et impitoyable d'une petite communauté de province démasquée dans son hypocrisie et ses mesquineries par un maniaque des lettres anonymes. (Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pierre Larquey.)

Cocteau (Jean) [France, 1889-1963] : ***la Belle et la Bête*** (1946). La Belle, pour sauver son père, se livre à la Bête qui, grâce à son amour, se métamorphosera en Prince charmant : une adaptation féerique du conte de Mme Leprince de Beaumont, qui fait communiquer le rêve, le réel et l'inconscient. (Avec Jean Marais et Josette Day.) □ ***Orphée*** (1950). Le mythe transposé à l'époque moderne : une parabole et une méditation sur la destinée du poète parmi les hommes. (Avec Jean Marais, Maria Casarès, Marie Dea, François Périer.)

Cooper (Merian C.) [États-Unis, 1893-1973] et Schoedsack (Ernest Beaumont) [*id.*, 1893] : ***King Kong*** (1933). Des explorateurs découvrent en Malaisie un gorille gigantesque qu'ils ramènent à New York, où il sème la terreur avant d'être abattu : une version fantastique de *la Belle et la Bête*, restée célèbre pour sa symbolique érotique et sa poésie naïve et onirique. (Avec Fay Wray, Robert Armstrong.)

Coppola (Francis Ford) [États-Unis, 1939]. ***Apocalypse Now*** (1979). La descente aux enfers d'un capitaine américain au Viêt-nam, rejoignant au fond de la jungle et de la folie l'officier qu'il est chargé d'abattre : un opéra de la mort et de la destruction, inspiré du court roman de Joseph Conrad, *Au cœur des ténèbres*. (Avec Martin Sheen, Robert Duvall, Marlon Brando.)

Cukor (George D.) [États-Unis, 1899-1983] : ***Une étoile est née*** (1954). L'histoire d'une vedette de cinéma naissante (Judy Garland), déchirée entre sa carrière et son amour pour son mari, Pygmalion sur le déclin : un autoportrait flamboyant et cruel d'Hollywood, en forme de drame musical.

Curtiz (Michael) [États-Unis, d'origine hongroise, 1888-1962] : ***Casablanca*** (1943). Sur fond d'espionnage, de guerre et de résistance, l'histoire d'un amour perdu et retrouvé : un film mythique, qui doit son succès phénoménal autant à ses interprètes (Humphrey Bogart et Ingrid Bergman) qu'à son étonnant mélange d'exotisme et de romantisme, de cynisme et d'idéalisme.

A

B

A **La Passion de Jeanne d'Arc,** de C. Dreyer (1928). Invité à venir travailler en France, Dreyer va y réaliser l'une des œuvres majeures du cinéma. Surmontant les contraintes du muet, il bâtit un langage fondé sur une succession obsédante de gros plans de Jeanne et de ses juges.

B **La Ruée vers l'or,** de Ch. Chaplin (1925). Poète et vagabond, éternel insoumis en butte à la fatalité et à l'hostilité du monde, le personnage de Charlot acquiert avec ce film une véritable grandeur tragique.

D

De Mille (Cecil B.) [États-Unis, 1881-1959] : ***Forfaiture*** (1915). Par l'« inventeur » d'Hollywood, une histoire de jalousie, de vengeance et de femme marquée au fer rouge, qui fut longtemps considérée comme une date dans l'histoire du cinéma pour son utilisation expressive de la lumière et des gros plans. (Avec Fannie Ward, Hayakawa Sessue.)

Demy (Jacques) [France, 1931-1990] : ***les Parapluies de Cherbourg*** (1964). Le bonheur simple d'un couple (Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo), détruit par la guerre d'Algérie : un film tendre et amer, entièrement chanté.

De Sica (Vittorio) [Italie, 1901-1974] : ***le Voleur de bicyclette*** (1948). La simplicité du sujet (un chômeur romain cherche avec son fils la bicyclette qu'on lui a volée), la justesse de la peinture sociale et l'humanité des héros font de ce film l'un des chefs-d'œuvre du néoréalisme.

Disney (Walt) [États-Unis, 1901-1966] : ***Blanche-Neige et les sept nains*** (1937). Premier long-métrage de dessins animés, emprunté à un célèbre conte de Grimm, ce film nécessita d'énormes moyens. L'influence de son style tout en rondeurs et en courbes, dit « style en O », s'exercera longtemps dans le dessin animé.
□ *Pinocchio* (1940) ; *Fantasia* (1940) ; *Bambi* (1942) ; *Cendrillon* (1950) ; *Alice au pays des merveilles* (1951) ; *Peter Pan* (1953) ; *la Belle et le Clochard* (1955) ; *la Belle au bois dormant* (1959) ; *les Cent Un Dalmatiens* (1961) ; *Merlin l'Enchanteur* (1963).

Donen (Stanley) [États-Unis, 1924] : ***Chantons sous la pluie*** (1952), coréalisé par Gene Kelly. Cette satire amusée des milieux hollywoodiens, au moment où le cinéma muet passe le relais au parlant, fut l'une des grandes réussites artistiques de la comédie musicale, et fit la gloire de ses interprètes : Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Donald O'Connor, Cyd Charisse.

Donskoï (Mark) [U.R.S.S., 1901-1981] : ***l'Enfance de Gorki*** (1938), ***En gagnant mon pain*** (1939), ***Mes universités*** (1940), trilogie adaptée de l'autobiographie de Gorki, où les préoccupations humanistes de l'écrivain trouvent un saisissant écho dans la peinture à la fois tendre et cruelle que le cinéaste fait de la Russie tsariste.

Dovjenko (Aleksandr) [U.R.S.S. 1894-1956] : ***la Terre*** (1930). Sur un sujet contemporain – la formation des premiers kolkhoz et la résistance des koulaks –, Dovjenko a réalisé un poème lyriquement charnel qui célèbre les noces de l'homme avec le monde et les saisons.

Dreyer (Carl Theodor) [Danemark, 1889-1968] : ***la Passion de Jeanne d'Arc*** (1928, Fr.), l'un des chefs-d'œuvre du cinéma muet. La confrontation de Jeanne et de ses juges, transfigurée par la mise en scène ascétique de Dreyer en une liturgie des gestes et des regards intensément dramatique. (Avec Falconetti.) □ ***Vampyr/l'Étrange Voyage de David Gray*** (1932, Fr.). Une incursion dans le monde du surnaturel et de l'indicible, où seuls la lenteur envoûtante du récit, la lumière nébuleuse, les sons étrangement assourdis suggèrent l'omniprésence de la mort.
□ *La Quatrième Alliance de dame Marguerite* (1920, Suède) ; *Feuillets arrachés au livre de Satan* (1921) ; *Michaël* (1924, All.) ; *le Maître du logis* (1925) ; *Jour de colère/Dies Irae* (1943) ; *Ordet* (1955) ; *Gertrude* (1964).

CHEFS-D'ŒUVRE DU CINÉMA

E

Eisenstein (Sergueï Mikhaïlovitch) [U.R.S.S., 1898-1948] : ***le Cuirassé Potemkine*** (1925). La rigueur de la construction, le rythme du montage, l'utilisation symbolique des gros plans ont fait de cette reconstitution fervente de la mutinerie du *Potemkine* en 1905 l'un des chefs-d'œuvre incontestés du cinéma mondial. □ ***Alexandre Nevski*** (1938). Une épopée à la gloire de celui qui brisa, au Moyen Âge, une invasion des chevaliers Teutoniques. La musique fut spécialement composée par Prokofiev. (Avec Nikolaï Tcherkassov.) □ *La Grève* (1925) ; *Octobre* (1927) ; *la Ligne générale* (1929) ; *Que viva Mexico !* (1931, Mex., inachevé) ; *le Pré de Béjine* (1935-1937, inachevé) ; *Ivan le Terrible* (1942-1946).

Eustache (Jean) [France, 1938-1981] : ***la Maman et la Putain*** (1973). Dans le Paris des années 70, un homme entre deux femmes (Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Françoise Lebrun) : un témoignage en forme de longs dialogues, banals et singuliers à la fois, sur la difficulté d'aimer et de vivre.

F

Fassbinder (Rainer Werner) [R.F.A., 1945-1982] : ***le Mariage de Maria Braun*** (1979). L'Allemagne de la défaite et du miracle économique, vue à travers le destin d'une femme (Hanna Schygulla) acharnée à survivre et à construire son bonheur individuel.

Fellini (Federico) [Italie, 1920-1993] : ***La Strada*** (1954). L'histoire de Gelsomina (Giulietta Masina), la femme-enfant par qui Zampano (Anthony Quinn), le forain brutal qui l'a achetée, accédera à l'humanité. □ ***La Dolce Vita*** (1960). À travers les errances d'un journaliste (Marcello Mastroianni) dans le monde du cinéma et de l'aristocratie romaine, le portrait au vitriol d'une société décadente et veule. □ ***Huit et demi*** (1963), fresque baroque et foisonnante, superbement maîtrisée, où l'auteur livre ses doutes, ses angoisses, ses fantasmes d'homme et de créateur. (Avec M. Mastroianni.) □ *Le Sheik blanc* (1952) ; *les Vitelloni* (1953) ; *Il Bidone* (1955) ; *Juliette des esprits* (1965) ; *Fellini-Satyricon* (1969) ; *les Clowns* (1970) ; *Roma* (1972) ; *Amarcord* (1973) ; *Casanova* (1976) ; *la Cité des femmes* (1980) ; *Et vogue le navire* (1983) ; *Ginger et Fred* (1986) ; *Intervista* (1987) ; *La Voce della luna* (1989).

Ferreri (Marco) [Italie, 1928] : ***Dillinger est mort*** (1969). Un récit dépouillé à l'extrême, qui évoque l'absurde quotidien et la crise existentielle de l'homme contemporain. (Avec Michel Piccoli.)

Feuillade (Louis) [France, 1873-1925] : ***Fantômas*** (1913-14), série de 5 films, avec René Navarre, d'après l'œuvre de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Le premier grand succès populaire des films d'aventures policières à épisodes. □ ***Les Vampires*** (1915-16), série de 10 films, avec Musidora, vaste fresque criminelle, où les surréalistes verront plus tard « la grande réalité de ce siècle ».

Feyder (Jacques) [France, d'origine belge, 1885-1948] : ***la Kermesse héroïque*** (1935). Cette farce flamande, pleine de verve et d'invention, évoque un épisode de l'occupation des Pays-Bas par les Espagnols.

Flaherty (Robert) [États-Unis, 1884-1951] : ***Nanouk l'Esquimau*** (1922). Cette œuvre, qui retrace sans folklore ni pittoresque la vie difficile de Nanouk et de sa famille, a ouvert la voie au documentaire poétique et au film ethnologique.

Fleming (Victor) [États-Unis, 1883-1949] : ***Autant en emporte le vent*** (1939). La grande fresque de Margaret Mitchell inspira au producteur David O. Selznick une superproduction qui fut tournée en Technicolor et fut l'un des plus grands succès commerciaux du cinéma américain. (Avec. Clark Gable et Vivien Leigh.)

Ford (John) [États-Unis, 1895-1973] : ***la Chevauchée fantastique*** (*Stagecoach,* 1939). Les aventures d'une brochette de personnages hauts en couleur qui traversent les espaces sauvages du Nouveau-Mexique : à la fois épopée et drame psychologique, ce film donna au western ses lettres de noblesse. (Avec John Wayne, John Carradine, Claire Trevor, Thomas Mitchell.) □ *Le Cheval de fer* (1924) ; *le Mouchard* (1935) ; *les Raisins de la colère* (1940) ; *la Poursuite infernale* (1946) ; *le Massacre de Fort Apache* (1948) ; *la Charge héroïque* (1949) ; *l'Homme tranquille* (1952) ; *la Prisonnière du désert* (1956) ; *les Cavaliers* (1959) ; *l'Homme qui tua Liberty Valance* (1962) ; *la Taverne de l'Irlandais* (1963) ; *les Cheyennes* (1964).

Forman (Miloš) [États-Unis, d'origine tchécoslovaque, 1932] : ***l'As de pique*** (1963, Tch.). Les désillusions d'un adolescent qui entre dans le monde des adultes et du travail : cette chronique, à la fois drôle et mélancolique marqua l'entrée du « nouveau cinéma » tchécoslovaque sur la scène internationale. □ ***Vol au-dessus d'un nid de coucou*** (1975, É.-U.). Dans un hôpital psychiatrique, un nouveau venu (Jack Nicholson) sème la perturbation : une parabole cruelle et drôle sur l'ordre et la société, sur la répression et l'aliénation.

G

Gance (Abel) [France, 1889-1981] : ***Napoléon*** (1927). Cette œuvre lyrique et exubérante, qui retrace la vie de Bonaparte jusqu'au début de la campagne d'Italie, fit date par ses nombreuses innovations techniques : triple écran, surimpressions multiples, caméras mobiles, etc. (Avec Albert Dieudonné.)

Godard (Jean-Luc) [France, 1930] : ***À bout de souffle*** (1960). Un petit voleur de voitures (Jean-Paul Belmondo) tue accidentellement un motard, puis se réfugie auprès d'une jeune Américaine (Jean Seberg), qui finalement le dénoncera : le ton volontairement provocateur du film, sa désinvolture, sa grande liberté d'écriture, imposèrent son auteur comme l'un des leaders de la « Nouvelle Vague » française. □ ***Le Mépris*** (1963). D'un roman d'Alberto Moravia, qui décrivait la lente dégradation d'un couple, Godard a tiré une tragédie superbe et implacable, qui met en question les rapports entre hommes et femmes, entre cinéastes et producteurs, entre cinéma et réalité. (Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, Fritz Lang.) □ *le Petit Soldat* (1960) ; *Vivre sa vie* (1962) ; *les Carabiniers* (1963) ; *Bande à part* (1964) ; *Alphaville* (1965) ; *Pierrot le Fou* (1965) ; *Made in USA* (1966) ; *la Chinoise* (1967) ; *Week-End* (1967) ; *Sauve qui peut/la vie* (1979) ; *Nouvelle Vague* (1990) ; *JLG/JLG* (1994).

A

A - **Alexandre Nevski,** de S. Eisenstein (1938). Les chevaliers Teutoniques avant la bataille. Lorsqu'il entreprend ce film, Eisenstein vient de subir plusieurs échecs. Invité à Hollywood en 1929, il n'a pas réussi à faire accepter ses points de vue et part pour le Mexique afin de réaliser ce qui devait être l'épopée du peuple mexicain : *Qué viva México !* Mais le film lui est enlevé par la production avant la fin du tournage. De retour en U.R.S.S., il entreprend *le Pré de Béjine,* que les autorités soviétiques ne lui permettront pas de terminer. Épopée nationale conforme aux credo du réalisme soviétique, *Alexandre Nevski* lui apportera sa revanche et, redevenu le numéro 1, il entreprendra l'énorme fresque d'*Ivan le Terrible.*

La dénomination « Nouvelle Vague » fut lancée en 1957 par Françoise Giroud dans un article du magazine *l'Express* pour qualifier un groupe de jeunes cinéastes qui débutaient alors, en marge des filières traditionnelles de la profession. Réagissant contre les scléroses et l'académisme d'un cinéma français dit « de qualité », ces réalisateurs (J.-L. Godard, Cl. Chabrol, F. Truffaut, J. Rivette, É. Rohmer, J. Demy, A. Varda, etc.), issus pour la plupart de la revue *les Cahiers du cinéma,* imposèrent en quelques films un nouveau ton et un nouveau style d'écriture, plus souple et plus libre : petit budget, technique légère, tournage en décors réels, jeu plus naturel des comédiens. Phénomène mouvant et disparate, la Nouvelle Vague s'est rapidement dispersée, mais elle a ouvert la voie à toute une génération de cinéastes, tant en France qu'à l'étranger.

LA « NOUVELLE VAGUE » FRANÇAISE

Principaux films :
– 1959 : *le Beau Serge* (Chabrol), *les Cousins* (id.), *les Quatre Cents Coups* (Truffaut), *Hiroshima mon amour* (Resnais) ;
– 1960 : *À bout de souffle* (Godard), *les Bonnes Femmes* (Chabrol), *le Bel Âge* (Kast), *l'Eau à la bouche* (Doniol-Valcroze) ;
– 1961 : *Paris nous appartient* (Rivette), *Lola* (Demy) ;
– 1962 : *Cléo de 5 à 7* (Varda), *le Signe du Lion* (Rohmer).

Grémillon (Jean) [France, 1901-1959] : ***Le ciel est à vous*** (1944). L'aventure d'une femme pilote (Madeleine Renaud) qui, avec l'aide de son mari, un garagiste de province (Charles Vanel), bat le record féminin de distance en vol : un film austère et réaliste, qui exalte l'effort et le dépassement de soi.

Griffith (David W.) [États-Unis, 1875-1948] : ***Naissance d'une nation*** (1915). Une évocation grandiose de la guerre de Sécession, où Griffith multiplie les innovations techniques (caméra mobile, plans variés, montage alterné), s'imposant comme le véritable inventeur du langage cinématographique. □ ***Intolérance*** (1916), une fresque monumentale sur l'intolérance et le fanatisme, qui mélange en une éblouissante osmose une histoire contemporaine, la vie du Christ, le massacre de la Saint-Barthélemy et la chute de Babylone.

H

Hathaway (Henry) [États-Unis, 1898-1985] : ***Peter Ibbetson*** (1935). Deux êtres éperdus d'amour se rejoignent dans les rêves avant de s'unir dans la mort. (Avec Gary Cooper, Ann Harding ; d'après le roman de George Du Maurier.)

Hawks (Howard) [États-Unis, 1896-1977] : *Scarface* (1932). L'ascension et la chute d'un truand au sein de la pègre : inspiré par l'histoire d'Al Capone, ce film ouvrit au cinéma un genre presque inexploré jusque-là, le film de gangsters. (Avec Paul Muni, Ann Dvorak, George Raft.) □ ***Rio Bravo*** (1959). Ce western exemplaire entrecroise deux thèmes : la lutte entre un shérif (John Wayne) et un riche éleveur sans scrupule, et le combat moral d'un alcoolique, l'adjoint du shérif (Dean Martin), contre sa propre déchéance. □ *L'Impossible Monsieur Bébé* (1938) ; *Seuls les anges ont des ailes* (1939) ; *le Port de l'angoisse* (1944) ; *le Grand Sommeil* (1946) ; *la Rivière rouge* (1948) ; *la Captive aux yeux clairs* (1952) ; *Les hommes préfèrent les blondes* (1953).

Herzog (Werner) [R.F.A., 1942] : ***Aguirre, la Colère de Dieu*** (1972). La longue marche d'un conquistador utopique et mégalomane à la recherche d'un introuvable Eldorado. (Avec Klaus Kinski.)

Hitchcock (Alfred) [Grande-Bretagne, puis fixé aux États-Unis à partir de 1940, 1899-1980] : ***Une femme disparaît*** (1938). La disparition mystérieuse d'une vieille dame dans un train bourré d'espions qui traverse les Balkans : le rythme, le suspense, l'humour de ce film en font l'une des plus brillantes réussites de la période anglaise d'Hitchcock. (Avec Michael Redgrave, Margaret Lockwood.) □ ***La Mort aux trousses*** (*North by Northwest,* 1959). Autour du thème du faux coupable (un businessman entraîné par erreur dans une course-poursuite à travers les États-Unis), un jeu vertigineux de simulacres. (Avec Cary Grant, Eva Marie Saint.) □ *L'Homme qui en savait trop* (1934) ; *les Trente-Neuf Marches* (1935) ; *Rebecca* (1940) ; *Soupçons* (1941) ; *l'Ombre d'un doute* (1943) ; *les Enchaînés,* (1946) ; *la Corde* (1948) ; *l'Inconnu du Nord-Express* (1951) ; *Le crime était presque parfait* (1954) ; *Fenêtre sur cour* (1954) ; *Sueurs froides* (1958) ; *Psychose* (1960) ; *les Oiseaux* (1963) ; *Frenzy* (1972).

Hopper (Dennis) [États-Unis, 1936] : ***Easy Rider*** (1969). L'errance de deux motards sur les routes américaines, en butte à l'intolérance et à l'hostilité générales : le manifeste de toute une génération révoltée. (Avec D. Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson.)

Huston (John) [États-Unis, 1906-1987] : ***le Faucon maltais*** (1941). Fidèlement adapté du roman de Dashiell Hammett, ce film noir imposa l'archétype du détective privé solitaire et caustique, idéalement interprété par Humphrey Bogart. □ ***Les Désaxés*** (*The Misfits,* 1961). Trois personnages « mal adaptés », à la croisée de leur destin, se rencontrent à Reno, la ville des divorces : un film amer et crépusculaire, qui réunit pour un ultime chant du cygne Clark Gable, qui mourra peu après, et Marilyn Monroe, qui se suicidera l'année suivante. (D'après un scénario d'Arthur Miller ; avec Montgomery Clift.) □ *Key Largo* (1948) ; *le Trésor de la sierra Madre* (1948) ; *Quand la ville dort* (1950) ; *la Charge victorieuse* (1951) ; *African Queen* (1952) ; *Moby Dick* (1956) ; *la Nuit de l'iguane* (1964) ; *Reflets dans un œil d'or* (1967) ; *l'Honneur des Prizzi* (1985) ; *les Gens de Dublin* (1987).

J

Jancsó (Miklós) [Hongrie, 1921] : ***les Sans-Espoir*** (1966). En de longs plans-séquences qui placent le spectateur au cœur même de l'allégorie, le film évoque la répression menée en 1869 par le haut-commissaire Rady.

A

B

A - The Misfits, de J. Huston (1961) : à côté de Clark Gable et devant Montgomery Clift, Marilyn Monroe, l'une des stars les plus fascinantes – et les plus pathétiques – de Hollywood.

B - Le Mépris, de J.-L. Godard (1963) : Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Lancée en 1956 par le film de Roger Vadim *Et Dieu créa la femme,* Brigitte Bardot, dite « B.B. », allait très vite connaître une popularité mondiale. Incarnation de la femme-enfant, elle a bouleversé les canons de l'époque en matière de séduction, anticipant de près de dix ans sur la libération des mœurs.

CHEFS-D'ŒUVRE DU CINÉMA

K

Kazan (Elia) [États-Unis, 1909] : ***America, America*** (1963). L'odyssée d'un jeune Grec qui quitte son village d'Anatolie pour gagner l'Amérique : une vaste fresque à la fois lyrique et objective, aux résonances largement autobiographiques.
□ *Panique dans la rue* (1950) ; *Un tramway nommé Désir* (1951) ; *Viva Zapata* (1952) ; *Sur les quais* (1954) ; *À l'est d'Eden* (1955) ; *Baby Doll* (1956) ; *Un homme dans la foule* (1957) ; *la Fièvre dans le sang* (1961) ; *l'Arrangement* (1969) ; *le Dernier Nabab* (1976).

Keaton (Buster) [États-Unis, 1895-1966] : ***le Mécano de la « General »*** (*The General,* 1926), coréalisé par Clyde Bruckman. Alors que la guerre de Sécession fait rage, Buster continue de conduire sa locomotive, la « General », tout en accomplissant divers exploits et en reconquérant le cœur de sa belle : impassible et obstiné, indifférent aux cataclysmes qu'il affronte avec une grâce d'équilibriste, Keaton fait accéder la comédie burlesque à un degré de perfection poétique et stylistique inégalé.
□ *Les Lois de l'hospitalité* (1923) ; *Sherlock Junior Détective* (1924) ; *la Croisière du « Navigator »* (1924) ; *les Fiancées en folie* (1925) ; *Cadet d'eau douce* (1928) ; *l'Opérateur/le Caméraman* (1928).

Kelly (Gene) → DONEN (Stanley).

Kubrick (Stanley) [États-Unis, 1928] : ***2001 : l'Odyssée de l'espace*** (1968). Ce film, qui a fait de la science-fiction un genre cinématographique majeur, retrace l'évolution de l'humanité depuis les origines jusqu'à un futur à la fois proche et inquiétant : fresque scientifique, mais aussi création visionnaire et prophétique, où l'aventure spatiale s'achève « au-delà de l'infini », dans une interrogation ouverte sur l'avenir de l'homme. (D'après une nouvelle d'Arthur Clarke ; avec Keir Dullea, Gary Lockwood.)
□ *Ultime Razzia* (1956) ; *les Sentiers de la gloire* (1957) ; *Spartacus* (1960) ; *Lolita* (1962) ; *Dr Folamour* (1963) ; *Orange mécanique* (1971) ; *Barry Lyndon* (1975) ; *Shining* (1979) ; *Full Metal Jacket* (1987).

Kurosawa Akira (Japon, 1910) : ***les Sept Samouraïs*** (1959), ample fresque située dans le Japon des guerres civiles, où sept samouraïs et leur chef se mettent au service des paysans d'un petit village pour lutter contre de cruels bandits qui terrorisent la région. □ *Chien enragé* (1949) ; *l'Idiot* (1951) ; *Vivre* (1952) ; *le Château de l'araignée* (1957) ; *Barberousse* (1965) ; *Dodes'kaden* (1970) ; *Dersou Ouzala* (1975) ; *Kagemusha* (1980) ; *Ran* (1985, Fr.-Jap.) ; *Rêves* (1990) ; *Rhapsodie en août* (1991).

L

Lang (Fritz) [États-Unis, d'origine autrichienne, 1890-1976] : ***Métropolis*** (1927). Une fable gigantesque et prophétique, aux décors futuristes, où les travailleurs terrés dans des galeries souterraines sont entraînés à la révolte et au chaos par une femme-robot. (Avec Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Alfred Abel.) □ ***M le Maudit*** (*M,* 1931). Inspirée par l'affaire du vampire de Düsseldorf, l'histoire d'un assassin d'enfants (Peter Lorre) traqué par la police et par la pègre, qui le condamne à mort dans une parodie de procès. Lang met en scène ses thèmes favoris de la culpabilité et de la fatalité. □ En Allemagne : *les Trois Lumières* (1921) ; *le Docteur Mabuse* (1922) ; *les Nibelungen* (1924) ; *le Testament du docteur Mabuse* (1933) ; en France : *Liliom* (1934) ; aux États-Unis : *Furie* (1936) ; *J'ai le droit de vivre* (1937) ; *la Femme au portrait* (1944) ; *l'Ange des maudits* (1952) ; *les Contrebandiers de Moonfleet* (1954) ; *la Cinquième Victime* (1956) ; en R.F.A. : *le Tigre du Bengale* (1959) ; *le Tombeau hindou* (1959).

Laughton (Charles) [États-Unis, d'origine britannique, 1889-1962] : ***la Nuit du chasseur*** (1955). Unique réalisation d'un acteur prestigieux, cette œuvre étrange, où le Mal – un tueur psychopathe et terrifiant qui se fait passer pour un prêcheur itinérant (Robert Mitchum) – pourchasse sans relâche l'Innocence – les deux enfants de la femme qu'il a épousée pour mieux la déposséder –, mêle en une sombre poésie la féerie et l'épouvante, le fantastique et l'inconscient.

Lean (David) [Grande-Bretagne, 1908-1991] : ***le Pont de la rivière Kwaï*** (1957). Cette superproduction où un colonel anglais (Alec Guinness), prisonnier des Japonais en Malaisie, fait construire par ses hommes, sur ordre d'un officier ennemi (Sessue Hayakawa), un pont qu'un commandant américain (William Holden) fera sauter, valut une consécration internationale à son auteur. (D'après un roman de Pierre Boulle.)

Leone (Sergio) [Italie, 1929-1989] : ***Il était une fois dans l'Ouest*** (1968). L'œuvre la plus ambitieuse de celui qui a incarné pendant près de dix ans le western-spaghetti, démythification sanglante et spectaculaire de l'histoire traditionnelle de l'Ouest américain. (Avec Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson, Claudia Cardinale ; musique d'Ennio Morricone.)

Lewis (Jerry) [États-Unis, 1926] : ***Docteur Jerry et Mister Love*** (1963). Un professeur de chimie timide et disgracieux se transforme, le soir venu, en play-boy macho : une parodie loufoque et corrosive du roman de Stevenson, *Docteur Jekyll et Mister Hyde.*

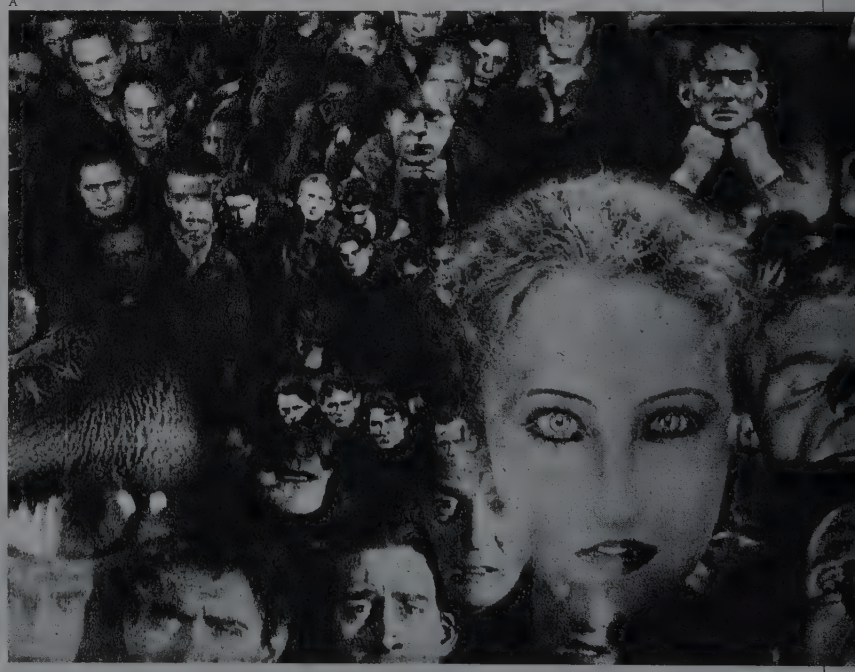
L'Herbier (Marcel) [France, 1888-1979] : ***Eldorado*** (1921). À travers l'histoire mélodramatique d'une danseuse de cabaret éprise d'un peintre de passage, un exercice de style audacieux qui illustre bien les recherches esthétiques de l'avant-garde française des années 20.

Losey (Joseph) [États-Unis, 1909-1984] : ***The Servant*** (1963, G.-B.). Un jeune aristocrate (James Fox) tombe sous l'emprise perverse d'un valet de chambre (Dirk Bogarde) et de sa maîtresse (Sarah Miles). Sur un scénario d'Harold Pinter, l'analyse aiguë d'un processus de déchéance et d'asservissement dans une société condamnée.
□ *Le Garçon aux cheveux verts* (1948) ; *Haines* (1950) ; *Temps sans pitié* (1957, G.-B.) ; *l'Enquête de l'inspecteur Morgan* (1960, G.-B.) ; *les Damnés* (1961, G.-B.) ; *Éva* (1962, G.-B.) ; *Accident* (1967, G.-B.) ; *Cérémonie secrète* (1968, G.-B.) ; *le Messager* (1971, G.-B.) ; *Monsieur Klein,* (1976, Fr.) ; *Don Giovanni* (1979, Fr.-It.).

Lubitsch (Ernst) [États-Unis, d'origine allemande, 1892-1947] : ***Jeux dangereux*** (*To Be or Not to Be,* 1942). Dans Varsovie occupée par les nazis, une troupe de comédiens qui montent *Hamlet* déjouent un complot contre les résistants : une comédie qui conjugue la satire politique et le vaudeville, la réalité et le théâtre en un incessant jeu de dupes.

Lumière (Louis) [France, 1864-1948] : ***le Jardinier*** (connu sous le titre ***l'Arroseur arrosé***) [1895]. Ce petit film, qui fait partie des dix bandes projetées lors de la séance historique du 22 décembre au Grand Café, est la toute première fiction de l'histoire du cinéma, et le premier gag. □ ***L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*** (1895). Présentée en 1896, cette bande, où Lumière utilise de façon saisissante la profondeur de champ, terrorisa les spectateurs, persuadés que la locomotive allait les écraser.

A



A - **Métropolis**

de F. Lang (1927), avec Brigitte Helm. Le scénario d'anticipation sociale imaginé par Thea von Harbou, sa femme, inspira au cinéaste cette utopie grandiose et prémonitoire, au dénouement ambigu : la réconciliation du travail et du capital sous les auspices de l'amour. Le film impressionna Hitler mais Lang choisira l'exil plutôt que d'accepter la direction du cinéma allemand que lui propose Goebbels en 1933, alors que son dernier film, *le Testament du docteur Mabuse,* vient d'être interdit. Lang dirige un film en France, *Liliom* (1934), avant de gagner Hollywood où se poursuivra sa carrière.

M

McCarey (Leo) [États-Unis, 1898-1969] : ***la Soupe au canard*** (1933), avec les **Marx Brothers.** Cette satire antimilitariste, qui met en scène une guerre d'opérette entre deux États imaginaires, constitue dans l'œuvre des Marx Brothers un sommet délirant et un chef-d'œuvre d'absurde et de dérision.

Malle (Louis) [France, 1932] : ***Zazie dans le métro*** (1960). Du roman de Raymond Queneau, Malle a tiré une comédie burlesque et impertinente, qui fait voler en éclats la logique, la morale et le langage. (Avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Annie Fratellini, Jacques Dufilho.)

Mankiewicz (Joseph L.) [États-Unis, 1909-1993] : ***la Comtesse aux pieds nus*** (1954). Version moderne de Cendrillon, ce film amer et raffiné retrace en plusieurs flash-back entremêlés le portrait d'une star de cinéma aux exigences de femme et au cœur de fillette.

Marx Brothers → McCarey (Leo).

Méliès (Georges) [France, 1861-1938] : ***le Voyage dans la Lune*** (1902). Le premier film de science-fiction. Véritable créateur du spectacle cinématographique, Méliès s'inspire de Jules Verne et de H. G. Wells pour composer les trente tableaux de ce petit film (280 m de pellicule). Mais surtout il donna libre cours à sa fantaisie ingénieuse et naïve, à son goût des trucages, à son inépuisable imagination.

Melville (Jean-Pierre) [France, 1917-1973] : ***le Samouraï*** (1967). Un duel implacable entre un tueur à gages solitaire et inaccessible (Alain Delon) et la police. Le film dépasse les genres reconnus (policier, film noir) pour atteindre la pureté de construction de la tragédie. (Avec François Périer, Cathy Rozier.)

Minnelli (Vincente) [États-Unis, 1910-1986] : ***Tous en scène*** (*The Band Wagon,* 1953). L'un des chefs-d'œuvre de la comédie musicale. Au-delà de la chorégraphie éblouissante, ce film est un hommage à l'art et au spectacle dont il nous fait découvrir les coulisses et partager l'enchantement. (Avec Fred Astaire et Cyd Charisse.)

Mizoguchi Kenji (Japon, 1898-1956) : ***les Contes de la lune vague après la pluie*** (1953). Adapté très librement de deux récits d'Ueda Akinari, le film entremêle le destin de deux personnages au temps des guerres et du pillage, au XVIe s. C'est une œuvre d'un raffinement extrême, à la beauté tour à tour tumultueuse et sereine, constamment tendue entre l'illusion et la réalité, poème d'amour et hymne au renoncement tout à la fois. □ *Les Contes des chrysanthèmes tardifs* (1939) ; *les 47 Ronin* (1942) ; *la vie d'Oharu femme galante* (1952) ; *l'Intendant Sansho* (1954) ; *les Amants crucifiés* (1954) ; *l'Impératrice Yang-Kwei-Fei* (1955) ; *la Rue de la honte* (1956).

Murnau (Friedrich Wilhelm) [Allemagne, 1888-1931] : ***Nosferatu le Vampire*** (*Nosferatu, eine Symphonie des Grauens,* 1922). Une « symphonie de l'horreur », inspirée du *Dracula* de Bram Stoker. Tourné pour l'essentiel en décors naturels, ce film fait surgir l'angoisse et l'épouvante du réel même, grâce aux seuls jeux d'ombre et de lumière. Il demeure l'une des œuvres les plus importantes de l'expressionnisme allemand. □ ***L'Aurore*** (1927, É.-U.). Un jeune paysan (George O'Brien) séduit par une citadine (Margaret Livingstone) projette de noyer sa femme (Janet Gaynor) mais, au lever du soleil, l'amour aura triomphé : l'un des tout derniers joyaux du cinéma muet.

O

Olmi (Ermanno) [Italie, 1931] : ***l'Arbre aux sabots*** (1978). La chronique de la vie rurale dans une ferme lombarde à la fin du siècle dernier. Le film est parlé en dialecte et tourné sur les lieux d'origine avec des acteurs non professionnels.

Ophuls (Marcel) [France, d'origine allemande, 1927] : ***le Chagrin et la Pitié*** (1969). Composée de documents d'époque et de longs témoignages, cette chronique d'une ville française (Clermont-Ferrand) sous l'Occupation trace un tableau « non héroïque » de ces années qui déchirèrent la France. (Marcel Ophuls est le fils de Max Ophuls.)

Ophuls (Max) [France, d'origine allemande, 1902-1957] : ***Lola Montes*** (1955). La vie tumultueuse de la favorite (Martine Carol) du roi Louis II de Bavière : un flamboyant oratorio, apothéose du spectacle total et dénonciation du spectaculaire tout à la fois. (Avec Peter Ustinov.)
□ *La Fiancée vendue* (1932, All.) ; *Liebelei* (1933, All.) ; *Lettre d'une inconnue* (1948, É.-U.) ; *la Ronde* (1950) ; *le Plaisir* (1952) ; *Madame de...* (1953).

Oshima Nagisa (Japon, 1932) : ***l'Empire des sens*** (1976). Au terme d'une escalade érotique paroxystique, une femme tue son amant puis l'émascule : une célébration initiatique, où le sexe et la mort se réjoignent dans une ultime étreinte.

Ozu Yasujirō (Japon, 1903-1963) : ***Voyage à Tokyo*** (1953). La visite d'un vieux couple de retraités chez leurs enfants vivant dans la capitale. À travers l'observation minutieuse et dédramatisée de petits faits quotidiens, l'auteur atteint une étrange poésie faite de sérénité et d'émotion ténue. (Avec Ryū Chishū.)

P

Pabst (Georg Wilhelm) [Autriche, 1885-1967] : ***Loulou*** (*Die Büchse der Pandora,* 1929). Une jeune femme entraîne par son magnétisme et sa séduction les hommes à leur perte, avant d'être elle-même la victime de son pouvoir de fascination fatal. Adapté de deux pièces de Wedekind, le film est illuminé par la personnalité magique de Louise Brooks. □ *La Rue sans joie* (1925) ; *Journal d'une fille perdue* (1929) ; *Quatre de l'infanterie* (1930) ; *l'Opéra de quat'sous* 1931) ; *l'Atlantide* (1932).

Pagnol (Marcel) [France, 1895-1974] : ***la Femme du boulanger*** (1938), d'après un épisode du roman de Jean Giono, *Jean le Bleu.* Une comédie provençale dans laquelle Raimu prête sa verve truculente et son émotion à un boulanger cocu, qui se meurt d'amour.

Paradjanov (Sergueï) [U.R.S.S., 1924-1990] : ***les Chevaux de feu/les Ombres des ancêtres oubliés*** (1965), adaptés d'un récit de l'écrivain ukrainien Mikhaïl Kotsioubinski. Séparés par la haine de leurs familles, puis par la mort de la jeune fille, des amants seront à nouveau réunis dans la mort : « Roméo et Juliette » transposé dans les Carpates au début du siècle et transfiguré par le lyrisme tumultueux des images et de la mise en scène.

Pasolini (Pier Paolo) [Italie, 1922-1975] : ***Théorème*** (1968). La vie paisible d'une famille bourgeoise bouleversée par l'intrusion d'un mystérieux jeune homme, qui disparaît après avoir révélé charnellement à chacun la vanité de son existence. Parabole sur la grâce, où le sexe devient le langage de l'évangélisation.

Pastrone (Giovanni) [Italie, 1883-1959] : *Cabiria* (1914). Cette évocation grandiose des Romains à Carthage est l'une des premières superproductions cinématographiques. Le film doit surtout sa célébrité à l'imposante hardiesse de ses décors, à ses innovations techniques (emploi du chariot de travelling) et à la première apparition à l'écran du personnage de Maciste. *Cabiria* influença D. W. Griffith et C. B. De Mille.

Penn (Arthur) [États-Unis, 1922] : ***le Gaucher*** (*The Left-Handed Gun,* 1958). L'histoire de Billy the Kid (Paul Newman), hors-la-loi mythique, réinterprétée sous un angle psychanalytique. Ce film rompait avec les conventions hollywoodiennes du western.

Polanski (Roman) [France, d'origine polonaise, 1933] : ***Rosemary's Baby*** (1968, É.-U.). Une histoire de possession démoniaque dans Manhattan aujourd'hui. Polanski fait surgir l'angoisse de la réalité même, laissant jusqu'à la fin subsister un doute sur l'interprétation à donner : sorcellerie ou folie ? (Avec Mia Farrow, John Cassavetes.)

Pollack (Sydney) [États-Unis, 1934] : ***On achève bien les chevaux*** (1969), d'après le roman de Horace McCoy. À travers l'évocation du monde sordide des marathons de danse en 1932, un portrait sans concession de l'Amérique. (Avec Jane Fonda, Michael Sarrazin, Susannah York.)

Poudovkine (Vsevolod) [U.R.S.S., 1893-1953] : ***la Mère*** (1926). Adapté du roman de Gorki, ce film, qui évoque la prise de conscience d'une ouvrière, inspira à Léon Moussinac sa fameuse formule : « Un film d'Eisenstein ressemble à un cri, un film de Poudovkine évoque un chant. » L'un des classiques du cinéma muet.

Preminger (Otto) [États-Unis, d'origine autrichienne, 1906-1986] : ***Laura*** (1944). Une femme qu'on croit morte et qui ne l'est pas ; un détective qui tombe amoureux de cette femme ; un journaliste acide et décadent, le narrateur de cette histoire, qui s'avérera être l'assassin (Clifton Webb).

R

Ray (Nicholas) [États-Unis, 1911-1979] : ***la Fureur de vivre*** (*Rebel Without a Cause,* 1955). Les jeux dangereux d'adolescents, qui trouvent dans la violence un refuge contre l'égoïsme et la lâcheté des aînés. La rencontre entre le romantisme fiévreux de Ray et la sensibilité sauvage de James Dean, qui allait devenir avec ce film le symbole et l'incarnation de toute une jeunesse inquiète.

Ray (Satyajit) [Inde, 1921-1992] : ***la Complainte du sentier/Pather Panchali*** (1955), premier volet d'une trilogie qui compose, avec *Aparajito* (1956) et ***le Monde d'Apu*** (1959), la biographie imaginaire d'Apu (enfance, adolescence, mariage). Cette chronique de la vie d'une famille paysanne, où le réalisme se conjugue à une subtile poésie, s'est imposée d'emblée comme une œuvre majeure du cinéma indien.

Reed (*sir* Carol) [Grande-Bretagne, 1906-1976] : ***le Troisième Homme*** (1949). Une énigme à suspense et à rebondissements due à Graham Greene, une chasse à l'homme en pleine guerre froide dans Vienne dévastée, une musique lancinante jouée à la cithare par Anton Karas, une distribution brillante : Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard et surtout Orson Welles.

Reisz (Karel) [Grande-Bretagne, d'origine tchèque, 1926] : ***Samedi soir, dimanche matin*** (1960). Par l'un des fondateurs du *free cinema,*

CHEFS-D'ŒUVRE DU CINÉMA

le portrait, réaliste et chaleureux à la fois, d'un ouvrier anglais qui se réfugie dans le sexe et l'alcool pour échapper à son existence médiocre. (Avec Albert Finney.)

Renoir (Jean) [France, 1894-1979] : *la Grande Illusion* (1937). Pendant la Première Guerre mondiale, trois prisonniers français, l'aristocrate Boieldieu (P. Fresnay), le contremaître Maréchal (J. Gabin), le banquier juif Rosenthal (M. Dalio), se retrouvent dans une forteresse allemande commandée par le junker von Rauffenstein (E. von Stroheim). Par-delà la fraternité des armes et le patriotisme, les clivages sociaux reprennent le dessus. Mais pourtant Boieldieu couvrira l'évasion des deux autres et Rauffenstein abattra Boieldieu, malgré son amitié personnelle. □ ***La Règle du jeu*** (1939). Dans une atmosphère évoquant Marivaux, Beaumarchais et Musset, Renoir entremêle avec une virtuosité éblouissante les intrigues des maîtres et celles des valets en un cruel jeu de rôles où la seule règle est de paraître. (Avec Dalio, Nora Grégor, Roland Toutain, Mila Parély, Paulette Dubost, Gaston Modot, Julien Carette).
□ *La Chienne* (1931) ; *Boudu sauvé des eaux* (1932) ; *Toni* (1935) ; *le Crime de M. Lange* (1936) ; *les Bas-Fonds* (1936) ; *la Marseillaise* (1938) ; *le Journal d'une femme de chambre* (1946, É.-U.) ; *Une partie de campagne* (1946, réalisé en 1936) ; *le Fleuve* (1951, Inde) ; *le Carrosse d'or* (1952) ; *Éléna et les hommes* (1956) ; *le Déjeuner sur l'herbe* (1959) ; *le Testament du Docteur Cordelier* (1961, réalisé en 1959) ; *le Caporal épinglé* (1962) ; *le Petit Théâtre de Jean Renoir* (1971, réalisé en 1969).

Resnais (Alain) [France, 1922] : ***Hiroshima mon amour*** (1959). La brève liaison d'un Japonais et d'une Française à Hiroshima, hantée par le cataclysme atomique. Elle se souvient de la guerre et d'un Allemand qu'elle a aimé. Le climat envoûtant, mélange de douceur et de douleur, le commentaire psalmodié (dû à M. Duras), le montage qui entrelace les images du présent et du passé, la mise en scène raffinée font de ce film l'une des œuvres les plus originales du cinéma contemporain. (Avec Emmanuelle Riva, Okada Eiji.)
□ *L'Année dernière à Marienbad* (1961) ; *Muriel ou le Temps d'un retour* (1963) ; *La guerre est finie* (1966) ; *Je t'aime, je t'aime* (1968) ; *Providence* (1976) ; *Mon oncle d'Amérique* (1980) ; *La vie est un roman* (1983) ; *I want to go home* (1989) ; *Smoking/No Smoking* (1993).

Rocha (Gláuber) [Brésil, 1938-1981] : ***le Dieu noir et le Diable blond*** (*Deus e Diabo na Terra do Sol,* 1964). Dans la misère et la sécheresse du Sertão, un paysan pauvre devient le disciple d'un prophète (le dieu noir), puis le lieutenant d'un cangaceiro (le diable blond) avant de s'émanciper de toute influence : cet opéra baroque marqua l'avènement du *cinema nôvo,* cinéma contestataire brésilien.

Rohmer (Éric) [France, 1920] : ***Ma nuit chez Maud*** (1969). Une joute amoureuse, verbale et philosophique sous les lumières tamisées d'un appartement bourgeois. Mais sous les mots, les élans et les hésitations du cœur se heurtent aux exigences morales. Filmé en noir et blanc, c'est, par sa rigueur subtile, un des plus classiques des « Contes moraux ». (Avec Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault.)
□ Dans la série des six « Contes moraux » : *la Collectionneuse* (1967), *le Genou de Claire* (1970), *l'Amour l'après-midi* (1972) ; dans la série des « Comédies et proverbes » : *les Nuits de la pleine lune* (1984), *le Rayon vert* (1986), *l'Ami de mon amie* (1987) ; dans la série des « Contes des quatre saisons » : *Conte de printemps* (1990), *Conte d'hiver* (1991) ; et aussi : *la Marquise d'O...* (1976), *Perceval le Gallois* (1978).

Rosi (Francesco) [Italie, 1922] : ***Salvatore Giuliano*** (1961). À travers l'enquête sur la mort du célèbre bandit sicilien, une investigation de la réalité politique et sociale italienne. Tourné en décors naturels, interprété par des acteurs non professionnels, ce film a renouvelé l'approche néoréaliste en lui conférant une dimension objective et critique.

Rossellini (Roberto) [Italie, 1906-1977] : ***Rome ville ouverte*** (1945). La lutte des résistants romains contre l'oppression fasciste et nazie. La puissance évocatrice de cette reconstitution, qui révélait au monde la souffrance, la mort et le courage d'un peuple humilié et meurtri, imposa d'emblée Rossellini comme le chef de file du *néoréalisme.* (Avec Anna Magnani, Marcello Pagliero, Aldo Fabrizi.) □ ***Voyage en Italie*** (1954). Un film en forme de confession intime, qui relate la crise d'un couple d'Anglais en voyage à Naples et sa « miraculeuse » réconciliation lors d'une procession. (Avec Ingrid Bergman, George Sanders.) □ *Paisa* (1943) ; *Allemagne, année zéro* (1947) ; *Stromboli* (1949) ; *Onze Fioretti de François d'Assise* (1950) ; *Europe 51* (1952) ; *la Peur* (1954) ; *le Général Della Rovere* (1959) ; *la Prise du pouvoir par Louis XIV* (1967, pour la TV) ; *le Messie* (1976).

Rouch (Jean) [France, 1917] : ***Moi, un Noir*** (1958). Par le promoteur du cinéma-vérité, la vie dans un bidonville d'Abidjan, commentée par un des protagonistes, Oumarou Ganda : un des premiers films où les Noirs africains prennent directement la parole.

S

Saura (Carlos) [Espagne, 1932] : ***Elisa mon amour*** (*Elisa, vida mía,* 1977). Un huis clos intime et vertigineux où se retrouvent un vieil homme et sa fille, chacun échangeant souvenirs, expériences et fantasmes pour mieux connaître l'autre. Une réflexion passionnée sur la mémoire, la mort et la création. (Avec Geraldine Chaplin, Fernando Rey.)

A

A - **La Règle du jeu,** de J. Renoir (1939) : Paulette Dubost, Julien Carette, Gaston Modot. À deux mois à peine de la déclaration de guerre, la sortie du film déclenche le scandale. Plus que jamais impétueux et lyrique, amoureux d'une liberté qui l'écarte des normes classiques, Renoir fait le procès d'un monde qui meurt. Mutilé, puis interdit par la censure, le film devra attendre près de 30 ans pour ressortir dans sa version complète.

B

B - **Les Rapaces,** d'E. von Stroheim (1925) : Zasu Pitts et Gibson Gowland. En dépit des mutilations et des coupures imposées par les producteurs, cette vaste fresque reste le meilleur exemple de la démesure de Stroheim, de son génie naturaliste, de sa vision féroce de l'humanité. Chassé des studios en 1928, « l'homme que vous aimerez haïr » (comme le baptisa la publicité) abandonnera la réalisation et se consacrera à son métier d'acteur.

Schlöndorff (Volker) [R.F.A., 1939] : *le Tambour* (1979). Adaptée du roman de Günter Grass – la montée du nazisme, la guerre et l'après-guerre à Dantzig, vus par les yeux d'un enfant qui refuse de grandir. (Avec David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler, Daniel Olbrychski.)
Schoedsack (Ernest B.) → Cooper (M. C.).
Scola (Ettore) [Italie, 1931] : ***Nous nous sommes tant aimés*** (1974). À travers le destin de trois amis, sur fond de cinéphilie, une chronique douce-amère de l'histoire italienne, de l'enthousiasme de l'après-guerre au désenchantement de l'époque actuelle. (Avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli.)
Scorsese (Martin) [États-Unis, 1942] : *Taxi Driver* (1976). Un chauffeur de taxi new-yorkais sillonne la nuit américaine peuplée

Inauguré par *Ossessione* (1943) de L. Visconti, le néoréalisme a marqué la volonté de revenir à la réalité humaine et sociale de l'Italie, réalité dont le cinéma fasciste avait pendant plus de vingt ans travesti ou occulté la représentation.

Ce mouvement novateur, qui privilégie les décors naturels et le recours à des acteurs non professionnels, se développa très vite après 1945, dominé par les noms de R. Rossellini, V. De Sica, G. De Santis, A. Lattuada, le scénariste Cesare Zavattini. L'expérience néoréaliste s'acheva dès le début des années 50, mais son importance allait être fondamentale dans l'évolution ultérieure du cinéma italien.

LE NÉORÉALISME ITALIEN

Principaux films :
- L. Visconti : *Ossessione* (1943) ; *La terre tremble* (1948).
- R. Rossellini : *Rome, ville ouverte* (1945) ; *Paisa* (1946) ; *Allemagne, année zéro* (1947).
- V. De Sica : *Sciuscia* (1946) ; *le Voleur de bicyclette* (1948) ; *Miracle à Milan* (1951) ; *Umberto D* (1952).
- G. De Santis : *Chasse tragique* (1948) ; *Riz amer* (1949) ; *Onze Heures sonnaient* (1952).
- A. Lattuada : *le Bandit* (1946).
- L. Emmer : *Dimanche d'août* (1950).
- A. Vergano : *Le soleil se lèvera encore* (1946).

de paumés et de marginaux : une odyssée lyrique et noire, qui oscille entre la grâce et la damnation, entre la chute et la rédemption. (Avec Robert De Niro.)

Sembène (Ousmane) [Sénégal, 1923] : ***le Mandat*** (1968). Adaptée de son propre roman, une comédie ironique et vive sur l'argent, qui conjugue la poésie de la fable et la vigueur du constat.

Sjöström (Victor) [Suède, 1879-1960] : ***les Proscrits*** (1917). Fuyant une société moralisatrice qui les réprouve, une riche veuve et son amant gagnent les hautes montagnes de l'Islande. Un récit dépouillé où la violence d'une nature excessive fait écho au drame des personnages.

Spielberg (Steven) [États-Unis, 1947] : ***Rencontres du troisième type*** (1977). Ce film en forme d'itinéraire initiatique, où le héros progresse peu à peu vers la rencontre finale, a marqué une nette évolution dans le cinéma de science-fiction.
□ *Les Dents de la mer* (1975) ; *les Aventuriers de l'arche perdue* (1981) ; *E.T.* (1982) ; *l'Empire du soleil* (1987) ; *Jurassic Park* (1993) ; *la Liste de Schindler* (1993).

Sternberg (Josef von) [États-Unis, d'origine autrichienne, 1894-1969] : ***l'Ange bleu*** (1930, All.). Un professeur de province autoritaire et intransigeant (Emil Jannings) succombe au charme vénéneux d'une danseuse de cabaret et sombre dans la déchéance. Adapté du roman de Heinrich Mann, *Professor Unrat*, ce film trouble et envoûtant fut l'un des tout premiers chefs-d'œuvre du cinéma parlant et révéla Marlene Dietrich. □ ***L'Impératrice rouge*** (1934, E.-U.). L'apogée de l'association Marlene Dietrich-Sternberg, qui dédaigne souverainement la vraisemblance historique pour recréer une Russie baroque et dionysiaque, où la destinée de la grande Catherine devient le triomphe de la séduction.
□ *Les Nuits de Chicago* (1927) ; *les Damnés de l'océan* (1928) ; *Cœurs brûlés/Morocco* (1930) ; *Shanghai-Express* (1932) ; *la Femme et le Pantin* (1935) ; *Shanghai Gesture* (1941) ; *Anatahan* (1953).

Stroheim (Erich von) [États-Unis, d'origine autrichienne, 1885-1957] : ***les Rapaces*** (*Greed*, 1925). Adaptée du roman de Frank Norris, *McTeague*, l'histoire d'une triple déchéance provoquée par la misère, la cupidité, la haine. Une œuvre capitale tant par sa valeur propre que par son influence. (Avec Gibson Gowland, Zasu Pitts, Jean Hersholt). □ *Folies de femmes* (1922) ; *la Veuve joyeuse* (1925) ; *la Symphonie nuptiale* (1928) ; *Queen Kelly* (1928).

T

Tanner (Alain) [Suisse, 1929] : ***la Salamandre*** (1971). Trois personnages – une ouvrière accusée par son oncle d'avoir tenté de le tuer, un écrivain et un journaliste écrivant un scénario sur ce fait divers –, en quête de leur propre vérité, condamnés à la folie ou à la révolte dans une société qui les aliène et les étouffe. Ce film dérangeant consacra la naissance du nouveau cinéma suisse

Tarkovski (Andreï) [U.R.S.S., 1932-1986] : ***Andreï Roublev*** (1966). Le destin d'un peintre d'icônes inspiré, à la recherche d'un absolu qui transcende les leurres du monde terrestre, dans la Russie du XVe s. déchirée par les invasions tatares : une méditation sur la vocation au bien de l'art, et sur la liberté de l'artiste face aux pouvoirs.

Tati (Jacques) [France, 1907-1982] : ***les Vacances de monsieur Hulot*** (1953). Antihéros burlesque, taciturne et naïf, monsieur Hulot (J. Tati) promène sa gentillesse parmi les vacanciers ahuris ou goguenards, provoquant des catastrophes et servant de révélateur au ridicule des autres.

Taviani (Vittorio et Paolo) [Italie, 1929 et 1931] : ***Padre padrone*** (1977). Adapté de l'autobiographie de Gavino Ledda, berger sarde analphabète devenu professeur d'université après son service militaire, ce film donne à voir la problématique réalisation d'une utopie, préoccupation constante dans l'œuvre des Taviani.

Truffaut (François) [France, 1932-1984] : ***les Quatre Cents Coups*** (1959). Chronique sensible, drôle et douce-amère d'une jeunesse difficile, ou les chemins qui peuvent mener à la délinquance. Renoir, le néoréalisme et l'anticonformisme de la Nouvelle Vague sont les références de ce film autobiographique, qui fut le point de départ de la saga d'Antoine Doinel/Jean-Pierre Léaud (*l'Amour à vingt ans, sketch*, 1962 ; *Baisers volés*, 1968 ; *Domicile conjugal*, 1970 ; *l'Amour en fuite*, 1979) et de la carrière du réalisateur. □ ***Le Dernier Métro*** (1980). L'Occupation, l'amour, le théâtre, la comédie : une réflexion sur le rôle de l'artiste. Jouer ou vivre ? Non : jouer et vivre. (Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret).
□ *Jules et Jim* (1962) ; *la Peau douce* (1964) ; *Fahrenheit 451* (1966) ; *La mariée était en noir* (1968) ; *la Sirène du Mississippi* (1969) ; *l'Enfant sauvage* (1970) ; *les Deux Anglaises et le continent* (1971) ; *la Nuit américaine* (1973) ; *l'Histoire d'Adèle H.* (1975) ; *l'Argent de poche* (1976) ; *la Femme d'à côté* (1981) ; *Vivement dimanche !* 1983.

V

Varda (Agnès) [France, 1928] : ***Cléo de 5 à 7*** (1962). Quatre-vingt-dix minutes de la vie d'une chanteuse (Corinne Marchand), qui attend les résultats d'analyses médicales. Agnès Varda s'imposa d'emblée par son attention frémissante aux êtres et par son écriture vive et précise à la fois.

Vertov (Dziga) [U.R.S.S., 1895-1954] : ***l'Homme à la caméra*** (1929). Application des théories du réalisateur sur le « ciné-œil », sur la « vie à l'improviste », sur le montage, sur le réalisme, sur le langage cinématographique, ce film-manifeste se veut une interprétation créatrice et dialectique de la réalité, sur le thème de la vie dans une grande cité (Odessa).

Vidor (King) [États-Unis, 1894-1982] : ***la Foule*** (1928). La vie médiocre et grise d'un petit employé américain, broyé par l'implacable « machine sociale » et englouti dans la foule. Ce drame du chômage et de l'échec imposa Vidor comme un cinéaste « social ».
□ ***Hallelujah !*** (1929). Le premier grand film parlant, et le premier film entièrement interprété par des Noirs. L'histoire, qui se déroule dans une plantation de coton du Mississippi, n'était qu'un prétexte pour montrer la communauté noire, ses coutumes, sa ferveur religieuse et ses chants.
□ *La Grande Parade* (1925) ; *Notre pain quotidien* (1934) ; *le Grand Passage* (1940) ; *Romance américaine* (1944) ; *Duel au soleil* (1947) ; *le Rebelle* (1949) ; *la Garce* (1949).

Vigo (Jean) [France, 1905-1934] : ***l'Atalante*** (1934). Une jeune paysanne épouse un marinier et partage sa vie à bord d'une péniche où règne un vieil excentrique. Mutilé par les distributeurs, rebaptisé *le Chaland qui passe*, ce poème d'amour fou, où le réel, le désir et le rêve s'interpénètrent et se fondent, ne fut reconnu que tardivement. (Avec Michel Simon, Dita Parlo.)

Visconti (Luchino) [Italie, 1906-1976] : ***La terre tremble*** (1948). La tentative et l'échec d'un jeune pêcheur sicilien pour s'affranchir des mareyeurs qui les rançonnent, lui et les siens. Tourné en décors naturels, interprété en dialecte par des acteurs non professionnels, ce film est exemplaire de l'art lyrique de Visconti, mélange de réalisme et de stylisation. □ ***Senso*** (1954). À Venise, sous l'occupation autrichienne, une comtesse italienne (Alida Valli) devient la maîtresse d'un jeune lieutenant autrichien (Farley Granger). Elle ira jusqu'à payer pour le faire réformer, mais il l'abandonne. Elle le dénonce comme déserteur. Il sera fusillé. Un drame mêlant les passions privées et les convulsions de l'histoire, conçu comme un opéra.
□ *Ossessione* (1943) ; *Bellissima* (1951) ; *Rocco et ses frères* (1960) ; *le Guépard* (1963) ; *Sandra* (1965) ; *les Damnés/le Crépuscule des dieux* (1969) ; *Mort à Venise* (1971) ; *Ludwig/le Crépuscule des dieux* (1973) ; *Violence et Passion* (1974) ; *l'Innocent* (1976).

W

Wajda (Andrzej) [Pologne, 1926] : ***Cendres et Diamant*** (1958). En 1945, à la fin de la guerre, un jeune combattant nationaliste est chargé d'abattre un responsable communiste. Mais il découvre avec une jeune barmaid un autre idéal que la violence héroïque. Rappelé à son devoir, il finira par exécuter son contrat, avant d'être abattu lui-même.

DATES CLÉS DU CINÉMA

□ *Génération* (1954) ; *Kanal* (1957) ; *Samson* (1961) ; *Paysage après la bataille* (1970) ; *le Bois de bouleaux* (1970) ; *les Noces* (1973) ; *la Terre de la grande promesse* (1975) ; *l'Homme de marbre* (1976) ; *Chronique des événements amoureux* (1986) ; *les Possédés* (1988) ; *Korczak* (1990).

Walsh (Raoul) [États-Unis, 1887-1980] : ***la Grande Évasion/High Sierra*** (1941). Sur un scénario de John Huston, d'après un roman de W. R. Burnett, un film noir tendu et dramatique, où Humphrey Bogart interprète un gangster traqué, victime d'un passé qui lui colle si lourdement à la peau que seule la mort le délivrera. (Avec Ida Lupino.)

□ *Le Voleur de Bagdad* (1924) ; *la Piste des géants* (1930) ; *Annie du Klondike* (1936) ; *Strawberry Blonde* (1941) ; *Gentleman Jim* (1942) ; *Aventures en Birmanie* (1945) ; *la Vallée de la peur* (1947) ; *L'enfer est à lui* (1949) ; *les Aventures du capitaine Wyatt* (1951) ; *la Femme à abattre* (1951).

Welles (Orson) [États-Unis, 1915-1985] : ***Citizen Kane*** (1941). Ce film écrit, réalisé et interprété par un jeune prodige débutant au cinéma, a marqué une étape essentielle dans l'histoire du cinéma. En brossant le portrait éclaté, sous forme de puzzle psychologique, d'un magnat de la presse inspiré de W. R. Hearst, le cinéaste s'interroge sur l'illusion de la réussite sociale, les secrets du « moi » profond, les ambiguïtés des transferts psychanalytiques. Ce film de visionnaire bouleversa la plupart des règles du langage cinématographique. (Avec O. Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore.)

□ *La Splendeur des Amberson* (1942) ; *la Dame de Shanghai* (1948) ; *Macbeth* (1948) ; *Monsieur Arkadin* (1955) ; *la Soif du mal* (1958) ; *le Procès* (1962) ; *Vérités et Mensonges* (1975).

Wenders (Wim) [R.F.A., 1945] : ***Alice dans les villes*** (1973). Réunis par le hasard, une petite fille et un journaliste vont de New York à Amsterdam puis errent dans les villes de la Ruhr, peut-être à la recherche d'une nostalgique innocence. Cinéaste des dérives et des marges, Wenders est, plus que tout autre, la conscience d'une génération en quête de son identité.

Wiene (Robert) [Allemagne, 1881-1938] : ***le Cabinet du docteur Caligari*** (1919). Vue à travers l'imaginaire d'un fou, l'histoire d'un hypnotiseur qui fait accomplir par un médium divers crimes et forfaits. L'importance donnée aux décors, aux jeux d'ombre et de lumière et à l'interprétation quelque peu outrancière des acteurs fit de ce film le vrai manifeste de l'expressionnisme allemand.

Wilder (Billy) [États-Unis, 1906] : ***Boulevard du Crépuscule*** (1950). L'histoire d'une star déchue (Gloria Swanson), qui ne peut croire que son temps est révolu : les illusions tragiques de la vie hollywoodienne. (Avec Erich von Stroheim, William Holden.)

Wise (Robert) [États-Unis, 1914] : ***West Side Story*** (1961). *Roméo et Juliette* transposé à New York dans les décors lépreux des quartiers pauvres, où s'affrontent deux bandes rivales d'adolescents (Blancs contre Portoricains). L'énorme succès public de cette tragédie musicale tient autant au réalisateur qu'à l'auteur de la musique (Leonard Bernstein) et qu'au chorégraphe (Jerome Robbins). [Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno.]

Wyler (William) [États-Unis, 1902-1981] : ***l'Insoumise*** (*Jezebel,* 1938). L'histoire d'une jeune fille intraitable (Bette Davis), qui n'aime qu'un seul être au monde (Henry Fonda) et qui, par orgueil, le perdra.

Z

Zinnemann (Fred) [États-Unis, 1907] : ***Le train sifflera trois fois*** (*High Noon,* 1952). Un shérif (Gary Cooper), seul contre les quatre bandits qu'il doit affronter, et seul face à la lâcheté des bons citoyens. Le western devient ici le prétexte à un affrontement psychologique où le héros n'est plus un champion invincible mais un homme seul.

Issu des recherches de l'avant-garde théâtrale (Max Reinhardt) et picturale (Kokoschka, Kubin), l'expressionnisme cinématographique commence véritablement avec *le Cabinet du docteur Caligari* (1919).

Privilégiant une thématique fantastique ou d'horreur, ce mouvement s'est attaché à exprimer les états d'âme des personnages par le symbolisme des formes et la stylisation des décors, de la lumière (contrastes heurtés, déformations), du jeu des acteurs : Paul Wegener (*le Golem,* 1920), Fritz Lang (*le Docteur Mabuse,* 1922), F. W. Murnau (*Nosferatu le Vampire,* 1922), Paul Leni (*le Cabinet des figures de cire,* 1924) sont particulièrement représentatifs de ce courant.

L'EXPRESSIONNISME ALLEMAND

En marge de l'expressionnisme, mais encore très influencé par lui, se développa au début des années 20 le *Kammerspiel,* cinéma intimiste qui privilégie l'analyse psychologique et la critique sociale, valorise l'atmosphère *(Stimmung)* et prône la simplicité et la linéarité de l'action. La première œuvre de ce courant fut *le Rail,* de Lupu-Pick (1921), qui ne comporte qu'un seul intertitre : « Je suis un assassin ! ».

DATES CLÉS

1895 : Les frères Lumière inventent le Cinématographe, premier appareil permettant à la fois la prise de vues et la projection de films. La première séance publique a lieu le 28 décembre, dans le Salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Parmi les spectateurs, Georges Méliès qui, émerveillé par l'invention, veut acheter l'appareil à Antoine Lumière. Le père des deux inventeurs lui répond : « Cette invention n'est pas à vendre. Elle peut être exploitée quelque temps comme une curiosité scientifique ; en dehors de cela, elle n'a aucun avenir commercial ! »

1908 : Commercialisation du Kinemacolor, procédé de cinéma en couleurs inventé par le Britannique Smith et qui connaîtra un vif succès en 1911 avec *The Durbar of Delhi,* un reportage sur le couronnement du roi George V comme empereur des Indes.

1912 : Gaumont lance le Chronochrome, ou Gaumontcolor, procédé de cinéma en couleurs trichrome.

La même année commencent au Gaumont-Palace à Paris les projections publiques de films sonorisés par synchronisation du projecteur avec un tourne-disque, grâce au Chronophone.

1922 : Le Technicolor bichrome, mis au point par l'Américain Herbert T. Kalmus, est inauguré avec un film de Chester M. Franklin, *The Toll of The Sea.*

1925 : Le Français Henri Chrétien met au point l'Hypergonar, objectif anamorphoseur dont les brevets ne seront véritablement exploités qu'avec le CinémaScope (premier film expérimental : *Construire un feu,* de Cl. Autant-Lara, 1928).

1926 : Présentation à New York par les frères Warner du premier long métrage sonore – musique et bruitage – réalisé avec le procédé Vitaphone (disques synchronisés) : *Don Juan,* de Alan Crosland, avec John Barrymore.

1927 : Sortie en octobre, toujours par la Warner, du premier film parlant : *le Chanteur de jazz* de Crosland, où Al Jolson prononce ces premiers mots devenus historiques : « Wait a minute ! Wait a minute ! You ain't heard nothing yet » (« Attendez une minute ! Vous n'avez encore rien entendu ! »).

Le film était réalisé en Vitaphone mais c'est le procédé à piste optique latérale, bien plus rationnel, qui allait l'emporter. Avec la généralisation du cinéma sonore, la cadence passe de 16 images par seconde à 24.

1935 : Sortie du premier long métrage entièrement réalisé en Technicolor trichrome : *Becky Sharp,* de Rouben Mamoulian. Le procédé sera sans rival pendant près de vingt ans. Il a été abandonné depuis au profit des procédés monopack : Eastmancolor, Fujicolor, Gevacolor.

1952 : Inauguration à New York du Cinérama, projection sur écran large de trois images juxtaposées. Après avoir connu un grand succès, notamment avec des films de fiction comme *la Conquête de l'Ouest* (H. Hathaway, J. Ford et G. Marshall, 1962), le Cinérama, comme son homologue soviétique le Kinopanorama, disparut vers 1970, victime de la concurrence du Cinémascope et du 70 mm. Début de la grande vogue de la 3D (trois dimensions) [cinéma en relief par polarisation], à la suite du succès de *Bwana le diable,* d'A. Oboler.

1953 : Après le rachat par la Fox des brevets de l'Hypergonar, lancement du CinémaScope, procédé de cinéma sur écran large inauguré avec *la Tunique,* d'H. Koster.

1954 : Lancement par Paramount de la Vistavision, où la pellicule 35 mm défile horizontalement, inaugurée avec *Noël blanc,* de M. Curtiz.

1955 : Sous le nom de Todd AO, apparition du 70 mm (premier film : *Oklahoma,* de Fred Zinnemann).

1971 : Premier film avec son Dolby : *Orange mécanique,* de S. Kubrick.

1975 : Premier film avec son Dolby-Stéréo : *Lisztomania,* de K. Russell.

CINÉMATHÈQUES

La première cinémathèque fut fondée à Stockholm en 1933 : la Svenska Filmsamfundets Arkiv. En 1936, Henri Langlois et Georges Franju jetèrent les bases de la Cinémathèque française. Dès lors, le mouvement était lancé...

La plupart des cinémathèques sont regroupées au sein de la F.I.A.F. (Fédération internationale des archives du film), créée en 1938.

Le rôle des cinémathèques est de conserver le patrimoine cinématographique et de le faire connaître par des projections, des expositions, etc. Elles se consacrent prioritairement à la sauvegarde de la production nationale.

GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES

BURLESQUE

DÈS SA NAISSANCE, avant même de devenir un art – le septième –, alors qu'il n'est encore qu'une curiosité scientifique, le cinéma découvre sa vocation comique : le premier film de fiction, *l'Arroseur arrosé,* de Lumière, est tout entier construit sur un gag.

Très vite, le comique cinématographique va trouver sa dynamique propre. En France, après les fantasmagories de Méliès, les firmes se lancent toutes dans la production de séries burlesques, centrées sur un personnage type : Boireau, Colino, Onésime, Rigadin, Zigoto, Bout-de-Zan... Ces figures seront bientôt éclipsées par le succès fulgurant, dans les années 10, d'un jeune gandin digne et élégant, Max Linder, dont l'humour satirique contraste avec les courses poursuites et les tartes à la crème de ses confrères.

Mais c'est Hollywood qui va devenir en 1912 la véritable capitale du rire, grâce à Mack Sennett et à sa compagnie Keystone. Génie prolifique et exubérant, inventeur d'un style burlesque ravageur (le *slapstick*), fondé sur l'absurde, le gag en cascade, et le délire destructeur, Sennett (dont l'œuvre compte plusieurs centaines de bandes) découvre la plupart des grands comiques du muet : Ben Turpin, l'homme qui louche, Roscoe « Fatty » Arbuckle, le gros, l'élégante Mabel Normand, Harry Langdon, le rêveur lunaire, et surtout Charlie Chaplin. À la fébrilité et au jaillissement de Charlot s'oppose l'impassibilité farouche de Buster Keaton, authentique poète du burlesque.

Le principal concurrent de Mack Sennett est Hal Roach, découvreur de Harold Lloyd, l'éternel optimiste aux grosses lunettes d'écaille, et du tandem explosif Laurel et Hardy, le gros et le maigre, le rêveur et le réaliste.

L'avènement du parlant met un frein brutal à ce déferlement burlesque, né d'une stylisation visuelle propre au muet. Le cinéma va s'orienter progressivement vers des formes d'humour plus rassurantes et plus sophistiquées.

Seuls les Marx Brothers – et W.C. Fields – sauront dans les années 30 renouveler l'héritage de Mack Sennett, utilisant le langage comme source d'un comique dévastateur et « nonsensique », dynamitant tous les tabous avec une frénésie rageuse.

Jerry Lewis et le Français Jacques Tati dans les années 50, plus récemment Mel Brooks, le groupe anglais Monty Python, Woody Allen dans ses premiers films tenteront de ranimer la veine burlesque. Mais, crise du spectacle ou crise de société, le rire ne fait plus autant recette et au comique pur des origines se sont substituées d'autres formes moins typées : comédie de mœurs, comédie dramatique, etc.

COMÉDIE MUSICALE

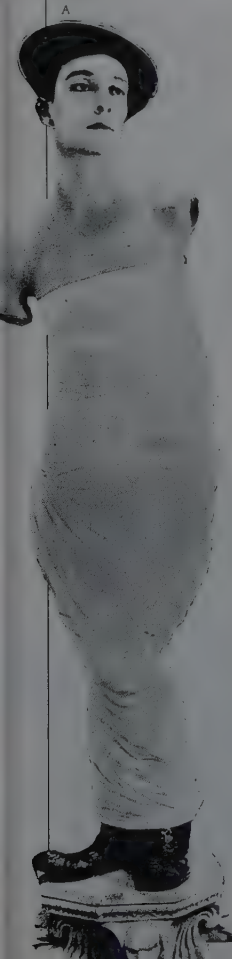
À L'ORIGINE simple transposition à l'écran d'opérettes à succès, la comédie musicale est devenue dans les années 30 à Hollywood un genre spécifique et original, distinct du music-hall et du théâtre, associant musique, danse, chant et séquences jouées. Son succès dans les années 30 et après la guerre est lié aux noms de chorégraphes et de danseurs comme Busby Berkeley, Charles Walters, Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly.

Principaux films. *42e Rue* (Lloyd Bacon, 1932) ; *les Chercheuses d'or* (Mervyn LeRoy, 1933) ; *Mariage royal* (S. Donen, 1951) ; *Un Américain à Paris* (V. Minnelli, 1951) ; *la Belle de New York* (Ch. Walters, 1952) ; *Chantons sous la pluie* (S. Donen et G. Kelly, 1952) ; *Tous en scène* (V. Minnelli, 1953) ; *West Side Story* (R. Wise et J. Robbins, 1961) ; *My Fair Lady* (G. Cukor, 1964) ; *les Parapluies de Cherbourg* (J. Demy, 1964) ; *Cabaret* (Bob Fosse, 1972) ; *New York, New York* (M. Scorsese, 1977).

COMÉDIE AMÉRICAINE

ISSUE EN DROITE ligne du théâtre de Boulevard français, la comédie américaine s'est épanouie au parlant et fut un des genres rois du cinéma américain d'avant-guerre. Sophistiquée ou loufoque, mais toujours brillante et subtile, riche en coups de théâtre et en quiproquos, elle met en scène la plupart du temps un couple hétérogène – une jeune fille riche et un jeune homme pauvre –, l'amour devenant le moteur du brassage social et de la réconciliation des classes. À ce schéma sentimental type, chaque réalisateur apportera sa touche personnelle de cynisme (Lubitsch) ou d'optimisme rooseveltien (Capra), de causticité ou d'idéalisme, de satire ou d'ironie. Parmi les cinéastes qui se sont illustrés dans le genre, il faut citer Lubitsch, le grand promoteur du genre (*Haute Pègre,* 1932 ; *Sérénade à trois,* 1933 ; *Ninotchka,* 1939 ; *To Be or Not to Be,* 1942), Capra (*la Blonde platine,* 1931 ; *New York-Miami,* 1934 ; *l'Extravagant M. Deeds,* 1936 ; *M. Smith au Sénat,* 1939), McCarey (*l'Extravagant Monsieur Ruggles,* 1935 ; *Cette sacrée vérité,* 1937), Cukor (*Sylvia Scarlett,* 1935 ; *Philadelphia Story,* 1940 ; *Comment l'esprit vient aux femmes,* 1950 ; Riches et célèbres, 1981), Hawks (*l'Impossible Monsieur Bébé,* 1938), Gregory La Cava (*Mon homme Godfrey,* 1936), Wilder (*Sept Ans de réflexion,* 1955 ; *Certains l'aiment chaud,* 1959), Mankiewicz (*Ève,* 1950), Minnelli (*la Femme modèle,* 1957), Blake Edwards (*Diamants sur canapé,* 1961), Donen (*Charade,* 1963).

A

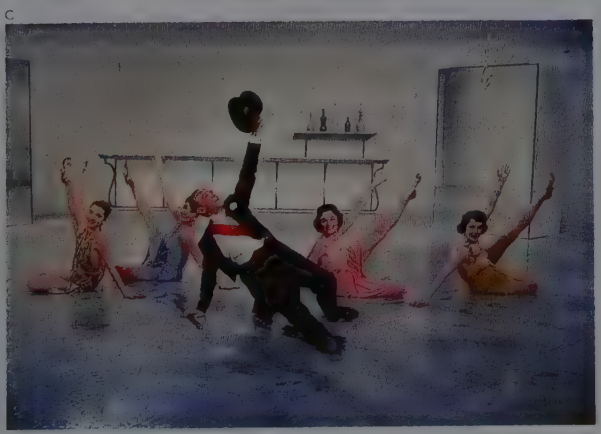


B

B - Les Marx Brothers dans *Une nuit à l'Opéra,* de Sam Wood (1935). À gauche, Groucho, le businessman agité portant moustaches, petites lunettes et gros cigare : c'est le cerveau des trois. À droite, Chico, l'Italien qui réussit, par sa faconde, à achever d'embrouiller l'écheveau des quiproquos et des fausses identités. Couché sur les autres, Harpo, le muet lunaire et boulimique.

A - Buster Keaton, « l'Homme qui n'a jamais ri » : la silhouette imperturbable, le visage animé par le seul regard, il affronte la réalité sans autre ressource que son énergie indomptable. Acteur, scénariste, réalisateur, il a mis en scène, outre les séries des « Malec » et des « Frigo », plusieurs longs métrages qui ont fait accéder le burlesque et le comique au rang des grands genres dramatiques.

C



C - Fred Astaire, le plus célèbre danseur de l'histoire du cinéma, dans *la Belle de Moscou,* de Rouben Mamoulian (1957). La comédie musicale fut l'une des contributions les plus prestigieuses d'Hollywood. La magie dansante de Fred Astaire, d'abord associé à Ginger Rogers, puis au côté d'autres partenaires également brillantes (Rita Hayworth, Eleanor Powell, Judy Garland, Cyd Charisse), a assuré pour une grande part le succès du genre dans les années 30 et 50.

GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES

FANTASTIQUE

LE FANTASTIQUE au cinéma désigne moins un genre défini que des tendances et des courants très divers, ayant en commun un déséquilibre ou une transgression du réel. Puisant dans la littérature ou la tradition populaire (Dracula, Frankenstein), ou générant ses propres mythes (King Kong), le cinéma fantastique s'est véritablement structuré et épanoui à Hollywood à partir des années 30 (Tod Browning, James Whale, E. B. Schoedsack, Jacques Tourneur, Roger Corman, les acteurs Bela Lugosi, Boris Karloff), avant de connaître un nouvel essor en Grande-Bretagne dans les années 50 avec la Hammer Film et Terence Fisher. Mais de Méliès à Kubrick, Polanski et Spielberg, de nombreux cinéastes ont emprunté les voies du surnaturel, de l'horreur, du satanisme ou du féerique.

Principaux films. *Les Vampires* (L. Feuillade, 1916) ; *Nosferatu le Vampire* (F. W. Murnau, 1922) ; *le Docteur Mabuse* (F. Lang, 1922) ; *Frankenstein* (James Whale, 1931) ; *Vampyr* (C.T. Dreyer, 1932) ; *Dr. Jekyll et Mr. Hyde* (Rouben Mamoulian, 1932) ; *Freaks* (T. Browning, 1932) ; *la Momie* (Karl Freund, 1932) ; *les Chasses du comte Zaroff* (E. B. Schoedsack, 1933) ; *l'Homme invisible* (J. Whale, 1933) ; *King Kong* (M. C. Cooper et E. B. Schoedsack, 1933) ; *la Fiancée de Frankenstein* (J. Whale, 1935) ; *le Mort qui marche* (M. Curtiz, 1936) ; *les Visiteurs du soir* (M. Carné, 1942) ; *la Féline* (Jacques Tourneur, 1942) ; *la Belle et la Bête* (J. Cocteau, 1946) ; *l'Invasion des profanateurs de sépultures* (Don Siegel, 1956) ; *l'Homme qui rétrécit* (Jack Arnold, 1957) ; *le Cauchemar de Dracula* (Terence Fisher, 1958) ; *le Masque du démon* (Mario Bava, 1960) ; *la Tombe de Ligeia* (Roger Corman, 1964) ; *Rosemary's Baby* (R. Polanski, 1968) ; *la Nuit des morts vivants* (George Romero, 1968) ; *Eraserhead* (D. Lynch, 1976) ; *l'Exorciste II : l'Hérétique* (J. Boorman, 1977) ; *Shining* (S. Kubrick, 1979) ; *Poltergeist* (Tobe Hooper, 1982) ; *les Sorcières d'Eastwick* (G. Miller, 1987) ; *le Silence des agneaux* (J. Demme, 1991).

SCIENCE-FICTION

DE TOUS TEMPS, la science-fiction a tenté les cinéastes, de Méliès à Spielberg en passant par Lang, Godard, Tarkovski, mais c'est surtout à partir des années 50 que le genre s'est réellement constitué. Depuis, il n'a cessé de se renouveler, portant l'art du trucage à la perfection. Avatar du cinéma fantastique, la science-fiction ne constitue pas un genre cinématographique homogène et regroupe des thèmes divers : le voyage dans l'espace ou dans le temps, la vie extraterrestre, la guerre des mondes, la révolution technologique, le devenir de l'humanité, etc.

Principaux films. *Le Voyage dans la lune* (G. Méliès, 1902) ; *le Rayon de la mort* (Lev Koulechov, 1925) ; *la Femme sur la lune* (F. Lang, 1929) ; *la Fin du monde* (A. Gance, 1931) ; *la Guerre des mondes* (Byron Haskin, 1953) ; *Planète interdite* (F. McLeod Wilcox, 1956) ; *le Jour où la Terre s'arrêta* (R. Wise, 1959) ; *le Dernier Rivage* (Stanley Kramer, 1959) ; *le Village des damnés* (Wolf Rilla, 1960) ; *les Damnés* (J. Losey, 1961) ; *la Jetée* (Chris Marker, 1962) ; *Alphaville* (J.-L. Godard, 1965) ; *le Voyage fantastique* (Richard Fleischer, 1966) ; *Fahrenheit 451* (F. Truffaut, 1966) ; *la Planète des singes* (Franklin J. Schaffner, 1967) ; *Je t'aime, je t'aime* (A. Resnais, 1968) ; *2001 : l'Odyssée de l'espace* (S. Kubrick, 1968) ; *THX 1138* (George Lucas, 1969) ; *Solaris* (A. Tarkovski, 1972) ; *Soleil vert* (R. Fleischer, 1973) ; *la Guerre des étoiles* (G. Lucas, 1977) ; *Rencontres du troisième type* (S. Spielberg, 1977) ; *Alien* (Ridley Scott, 1979) ; *E. T.* (S. Spielberg, 1982) ; *Tron* (Steven Lisberger, 1982) ; *le Globe d'argent* (A. Zulawski, 1988) ; *Terminator 2* (J. Cameron, 1991).

B

A

B - King Kong, de M. C. Cooper et E. B. Schoedsack (1933). Œuvre unique et étonnante, version hollywoodienne de *la Belle et la Bête*, King Kong a donné au fantastique sa forme la plus américaine. Le gorille géant doit son existence aux dessins et aux trucages de Willis O'Brien, qui mit au point un système complexe de pantins articulés et de maquettes. Le succès du film fut tel qu'il engendra de très nombreux remakes et sous-produits.

DOCUMENTAIRE

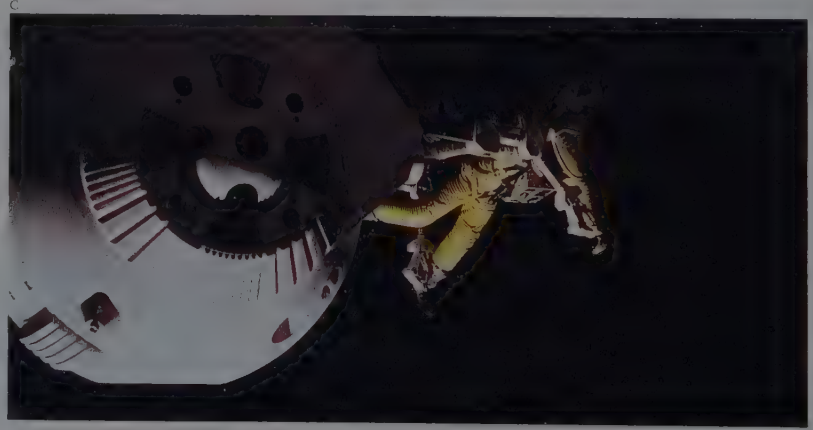
RESTITUER la réalité dans sa vérité a été la première vocation du cinéma. Les premières prises de vues de Lumière relevaient, inconsciemment, du documentaire. Mais il faudra attendre que le cinéma de fiction devienne maître de son langage pour que le cinéma non-fictionnel se définisse esthétiquement et philosophiquement par rapport à lui, et trouve ses voies propres.

Principaux films. *Nanouk l'Esquimau* (R. Flaherty, 1922) ; *Rien que les heures* (Alberto Cavalcanti, 1926) ; *l'Homme à la caméra* (D. Vertov, 1929) ; *Nogent, Eldorado du dimanche* (M. Carné, 1929) ; *Drifters* (John Grierson, 1929) ; *À propos de Nice* (J. Vigo, 1930) ; *Terre sans pain* (L. Buñuel, 1932) ; *Misère au Borinage* (Joris Ivens et Henri Storck, 1933) ; *le Triomphe de la volonté* (Leni Riefenstahl, 1935) ; *Pourquoi nous combattons* (F. Capra, 1945) ; *Farrebique* (G. Rouquier, 1946) ; *le Sang des bêtes* (Georges Franju, 1949) ; *Nuit et Brouillard* (A. Resnais, 1955) ; *Lettre de Sibérie* (Chris Marker, 1959) ; *We are the Lambeth boys* (K. Reisz, 1959) ; *la Pyramide humaine* (J. Rouch, 1959) ; *le Chagrin et la Pitié* (M. Ophuls, 1969) ; *Faits divers* (Raymond Depardon, 1983) ; *Shoah* (C. Lanzmann, 1985).

A - Nosferatu le Vampire, de F. W. Murnau (1922). Fleuron de l'expressionnisme allemand, *Nosferatu* est inspiré du *Dracula* de Bram Stoker, roman de terreur anglais de 1897. Archétype du vampire, Dracula devient le représentant pervers de la loi, dans une Transylvanie de cauchemar. Ce classique de la littérature fantastique sera très souvent porté à l'écran, notamment par Tod Browning (1931, avec Bela Lugosi), Terence Fisher (1958, avec Christopher Lee), Werner Herzog (1979, avec Klaus Kinski).

C - 2001 : l'Odyssée de l'espace, de S. Kubrick (1968). Considéré généralement comme le chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction, *2001* a revitalisé le genre à la fin des années 60 et dessiné les voies à suivre : retour au space opera, inquiétude devant l'évolution technologique, interrogation sur la place de l'homme dans l'Univers, extrême exigence dans la qualité des effets spéciaux.

C



WESTERN

GENRE spécifiquement américain, le western est issu de la rencontre entre un art qui naissait et une histoire qui s'achevait à peine, mais que déjà le mythe investissait : la conquête de l'Ouest, la guerre de Sécession, les luttes contre les Indiens, les exploits des hors-la-loi... Épopée d'une nation qui naissait au monde, et dont le cinéma allait chanter la geste et célébrer les héros, fixant à jamais un modèle thématique, emblématique et héroïque : le cowboy, son arme et son cheval, le shérif, les Indiens, la terre et le bétail, l'action et l'aventure...

Le premier western date de 1903 (*le Vol du Grand Rapide,* d'Edwin S. Porter). Son succès entraîne la prolifération de petites bandes populaires où, selon le mot de l'époque, on ne « changeait pas de sujet, on changeait seulement de cheval ». Les premières vedettes spécialisées apparaissent dans les années 10 (William S. Hart, baptisé en France Rio Jim, Tom Mix), mais le genre n'acquiert véritablement sa dimension épique qu'après 1920, avec James Cruze et John Ford. Dès lors, presque tous les cinéastes américains vont, au moins une fois dans leur carrière, réaliser un western, exaltant la conquête ou la démystifiant, notamment après 1945 quand le genre donne lieu à une lecture critique de l'histoire ou à une réflexion morale, psychologique, esthétique. Dans les années 60, le western décline peu à peu dans la production américaine, cédant (provisoirement ?) le pas à d'autres genres également populaires, tel le space opera.

Mais, par-delà les infinies variations qu'il a pu subir – western primitif ou moderne, séries A, B ou Z –, le western demeure le genre référentiel par excellence, enraciné dans l'histoire et la culture américaines, dont il constitue tout à la fois la transcription lyrique, la chanson de geste et l'irremplaçable commentaire.

Les grands westerns. *La Caravane vers l'Ouest* (James Cruze, 1923) ; *la Piste des géants* (R. Walsh, 1930) ; *Une aventure de Buffalo Bill* (C. B. De Mille, 1937) ; *la Chevauchée fantastique* (J. Ford, 1939) ; *la Poursuite infernale* (J. Ford, 1946) ; *Duel au soleil* (K. Vidor, 1947) ; *la Rivière rouge* (H. Hawks, 1948) ; *la Flèche brisée* (Delmer Daves, 1950) ; *Le train sifflera trois fois* (F. Zinnemann, 1952) ; *Johnny Guitare* (N. Ray, 1954) ; *Vera Cruz* (R. Aldrich, 1954) ; *la Prisonnière du désert* (J. Ford, 1956) ; *le Jugement des flèches* (Samuel Fuller, 1957) ; *l'Homme de l'Ouest* (Anthony Mann, 1958) ; *le Gaucher* (A. Penn, 1958) ; *Rio Bravo* (H. Hawks, 1959) ; *les Sept Mercenaires* (John Sturges, 1960) ; *Coups de feu dans la Sierra* (Sam Peckinpah, 1962) ; *Little Big Man* (A. Penn, 1970) ; *Jeremiah Johnson* (S. Pollack, 1972) ; *Buffalo Bill et les Indiens* (R. Altman, 1976) ; *Danse avec les loups* (K. Costner, 1990) ; *Impitoyable* (C. Eastwood, 1992).

POLICIER ET FILM NOIR

LE FILM POLICIER fait son apparition en France dès l'aube du cinéma : serials de Victorin Jasset (*Nick Carter,* 1908), de Louis Feuillade (*Fantômas,* 1914). Mais c'est aux États-Unis, à l'époque de la prohibition, que le genre se constitue réellement. Le premier, Josef von Sternberg, avec *les Nuits de Chicago* (1927), fait entrer le gangster dans la mythologie hollywoodienne : nouveau type de héros, mais aussi nouvelle thématique, fondée sur la corruption et la violence. Le film de gangsters va triompher à l'avènement du parlant.

Le Faucon maltais (J. Huston), en 1941, inaugure le film noir, inspiré directement du roman noir américain (D. Hammett, R. Chandler). S'ouvre alors le règne du détective privé, dont Humphrey Bogart incarne l'archétype, dans une atmosphère d'intrigues complexes, de violence nocturne, d'érotisme insidieux et de fatalité plus métaphysique que sociologique.

Miroir trouble des contradictions et des hantises de notre époque, le film noir a inspiré de très nombreux réalisateurs, en Amérique ou ailleurs. Certains cinéastes se sont attachés aux possibilités allégoriques du récit policier, d'autres ont utilisé l'intrigue comme prétexte à une investigation politique ou psychanalytique.

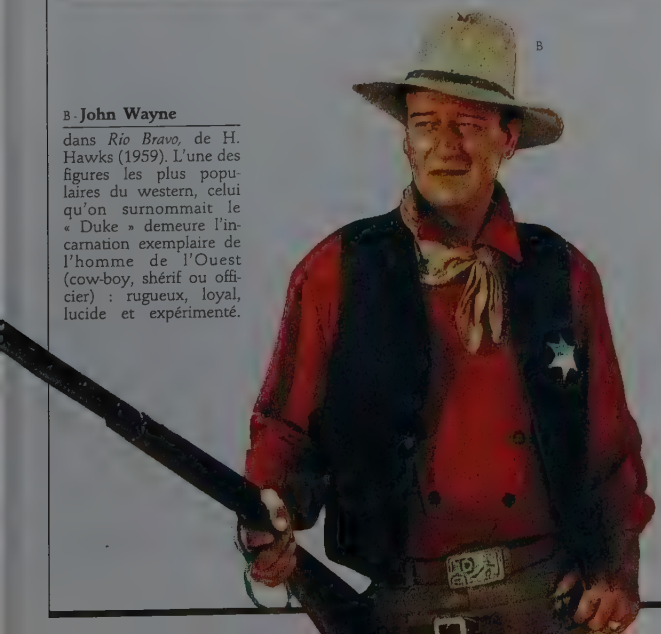
L'antagonisme symbolique de la loi et du crime n'a pas fini d'inspirer écrivains, scénaristes et metteurs en scène.

Principaux films. *Little Caesar* (Mervyn LeRoy, 1930) ; *Scarface* (H. Hawks, 1932) ; *Rue sans issue* (William Wyler, 1937) ; *les Anges aux figures sales* (M. Curtiz, 1938) ; *le Faucon maltais* (J. Huston, 1941) ; *L'Assassin habite au 21* (H. G. Clouzot, 1942) ; *l'Ombre d'un doute* (A. Hitchcock, 1943) ; *la Femme au portrait* (F. Lang, 1944) ; *Assurance sur la mort* (B. Wilder, 1944) ; *Laura* (O. Preminger, 1944) ; *Le facteur sonne toujours deux fois* (Tay Garnett, 1946) ; *le Grand Sommeil* (H. Hawks, 1946) ; *les Passagers de la nuit* (Delmer Daves, 1947) ; *Quand la ville dort* (J. Huston, 1950) ; *les Forbans de la nuit* (J. Dassin, 1950) ; *la Femme à abattre* (R. Walsh, 1951) ; *Touchez pas au grisbi* (J. Becker, 1954) ; *En quatrième vitesse* (R. Aldrich, 1955) ; *Ultime Razzia* (S. Kubrick, 1956) ; *la Cinquième Victime* (F. Lang, 1956) ; *la Soif du mal* (O. Welles, 1958) ; *le Samouraï* (J.-P. Melville, 1967) ; *Bonnie and Clyde* (A. Penn, 1967) ; *l'Inspecteur Harry* (Don Siegel, 1971) ; *le Privé* (R. Altman, 1973) ; *Chinatown* (R. Polanski, 1974) ; *le Parrain* (F. F. Coppola, 1975) ; *l'Ami américain* (W. Wenders, 1977) ; *l'Année du dragon* (M. Cimino, 1985) ; *les Arnaqueurs* (S. Frears, 1990) ; *l'Appât* (B. Tavernier, 1995).

A

A. **Le mouvement, l'espace :** l'essence même du western – et du cinéma – dans ce plan de *la Chevauchée fantastique* de John Ford (1939), un classique du genre.

B



B. **John Wayne** dans *Rio Bravo,* de H. Hawks (1959). L'une des figures les plus populaires du western, celui qu'on surnommait le « Duke » demeure l'incarnation exemplaire de l'homme de l'Ouest (cow-boy, shérif ou officier) : rugueux, loyal, lucide et expérimenté.

C

C. **Humphrey Bogart** dans *le Faucon maltais,* de J. Huston (1941). Sous les traits de Sam Spade, personnage créé en 1929 par Dashiell Hammett, Bogart devient le premier *privé* moderne de l'écran et va bientôt imposer un nouveau type de héros, caustique et désabusé, mais vulnérable à l'amour.

LANGAGE DU CINÉMA

PROCÉDÉS

SI LES TOUT premiers films de l'histoire du cinéma étaient assez frustes du point de vue du langage cinématographique, les cinéastes ont appris peu à peu à maîtriser des procédés spécifiques qui visent essentiellement à organiser l'espace et le temps.

Mouvements de caméra. Le mouvement le plus simple est... l'absence de mouvement, ou *plan fixe.* La caméra est alors presque toujours fixée sur un pied. *Le panoramique* est une rotation de la caméra autour d'un axe. Le plus souvent, il s'agit d'un panoramique horizontal, employé notamment pour balayer un paysage ou suivre les déplacements d'un acteur ou d'un véhicule.

Le *travelling* est un déplacement réel de la caméra dans l'espace, effectué le plus souvent sur une plate-forme évoluant sur des rails ou des pneus (chariot de travelling). Selon que l'on filme dans le sens du déplacement, en reculant ou sur le côté, on parle de *travelling avant, arrière* ou *latéral.* Le travelling proprement dit ne doit pas être confondu avec le *travelling optique,* où le champ embrassé est progressivement réduit *(zoom avant)* ou agrandi *(zoom arrière)* grâce à un objectif à focale variable. L'impression visuelle peut être similaire à celle d'un travelling dans l'axe de prise de vues mais, à la différence de celui-ci, le travelling optique ne modifie pas la perspective.

Le *mouvement de grue* permet à la caméra de se déplacer verticalement dans l'espace. Pour les mouvements verticaux de faible amplitude, on emploie des appareils de type *Dolly* ou *Elemack.* La *Louma,* où la caméra, dirigée par télécommande, est suspendue à l'extrémité d'un tube articulé, permet des mouvements d'une très grande complexité.

La pratique de la *caméra portée,* considérablement améliorée dans les années 70 par les systèmes *Steadicam,* puis *Panaglide* (harnais de fixation avec balancier), donne au cinéaste une grande liberté de mouvement.

Échelle des plans. Le cadrage détermine la composition et l'équilibre du contenu de l'image et, notamment, la grandeur relative du sujet filmé par rapport au cadre.

Traditionnellement, on distingue :
- le *plan général,* ou *plan d'ensemble,* qui montre tout le décor ;
- le *plan demi-ensemble,* qui montre une partie du décor ;
- le *plan moyen,* qui montre un ou plusieurs personnages en pied ;
- le *plan américain,* où les acteurs sont cadrés à mi-cuisse ;
- le *plan rapproché,* qui cadre les personnages à hauteur de taille ou de poitrine ;
- le *gros plan,* qui cadre un visage ou un objet ;
- le *très gros plan,* qui montre un détail.

Profondeur de champ. C'est la zone plus ou moins profonde à l'intérieur de laquelle les objets paraissent nets. Elle est fonction de la longueur focale de l'objectif.

En jouant sur la profondeur de champ, on peut combiner plusieur cadrages, par exemple un comédien en gros plan et un autre en plan moyen, et créer ainsi un effet dramatique par la juxtaposition de plusieurs actions simultanées dans le même espace.

Angle de prise de vues. L'angle de prise de vues dépend de la position de la caméra par rapport au sujet. Il traduit un *point de vue* qui, dans la narration classique, varie à chaque changement de plan. Ce point de vue peut être impersonnel et objectif, mais ce peut être aussi celui d'un des personnages de la fiction. Le plus souvent, l'axe de prise de vues est horizontal et correspond à une vision naturelle, à hauteur du regard.

La *plongée* (axe dirigé vers le bas) suggère en général l'écrasement moral du personnage, alors que la *contre-plongée* (axe dirigé vers le haut) donne une impression de puissance, d'exaltation. Le *cadrage penché* exprime traditionnellement le déséquilibre ou le trouble ressenti par le personnage.

Toutefois, il n'existe pas au cinéma de codes fixes de signification. Un plan, un cadrage, un mouvement d'appareil prennent réellement leur valeur expressive dans le déroulement et la dynamique du film.

Enchaînement des plans. Un film est une succession de *plans,* chaque plan étant constitué d'une série continue d'images enregistrées par la caméra au cours d'une même prise. Cette suite de plans s'organise en *scènes* qui elles-mêmes forment des *séquences,* ensemble ayant une unité dramatique dans le film. Un *plan-séquence* est obtenu en filmant toute une séquence en un seul plan, généralement assez long.

Un *plan de coupe* est un plan rapide, intercalé au montage pour éviter un hiatus visuel entre deux plans successifs. Un *insert* est un très gros plan inséré dans une scène pour mettre en valeur un élément ou un détail nécessaire à la compréhension de l'action : lettre, titre de journal, objet, etc.

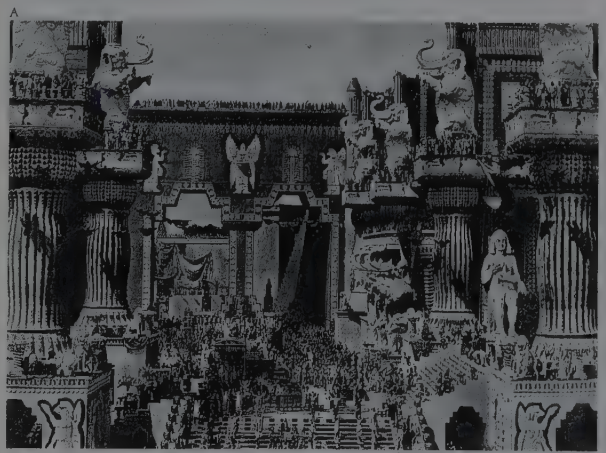
Les *stock-shots* sont des plans d'archives insérés dans certains films.

B

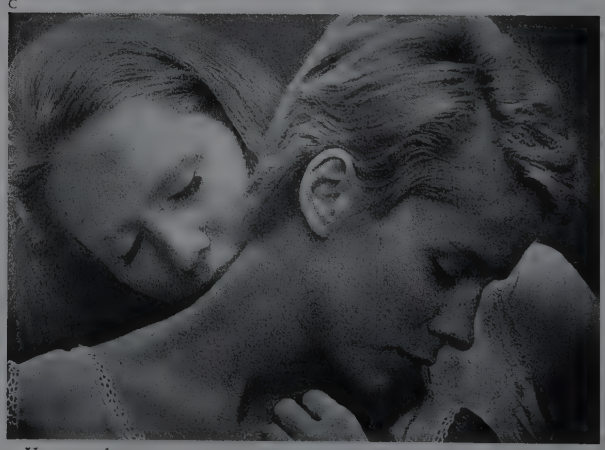
B - Une contre-plongée dans *Moby Dick,* de J. Huston (1956). Le capitaine Achab (Gregory Peck) défie Dieu sous la forme de l'indestructible baleine blanche. L'angle de prise de vues traduit ici l'exaltation et la passion obsessionnelles du héros, qui préférera mourir avec sa proie plutôt que de renoncer à sa quête justicière.

A - **Un plan général de *Intolérance,*** de D. W. Griffith (1916). Ce fut la plus gigantesque production du cinéma muet.

A



C



C - Un gros plan de Liv Ullmann et de Bibi Andersson dans *Persona,* d'I. Bergman (1966) : un film tout entier construit sur le thème du double, de l'identification et du transfert de personnalité. Jouant avec les visages de ses deux comédiennes, Bergman nous entraîne dans un jeu de miroirs vertigineux, où le masque et le visage s'affrontent et se confondent.

DESSIN ANIMÉ

Le *flash-back,* ou retour en arrière, est un plan, ou une suite de plans, montrant une action antérieure à l'action représentée.

Le procédé du *champ-contre-champ,* qui fait alterner des plans d'orientation opposée, est couramment utilisé pour filmer des dialogues.

Liaisons. Le passage le plus simple d'un plan à l'autre est l'assemblage sans transition, ou *coupe franche.* Classiquement, les changements de lieu ou de temps sont marqués par des liaisons dont la plus connue est sans doute le *fondu : fondu au noir* (l'image s'obscurcit progressivement jusqu'au noir complet), *ouverture en fondu* (apparition progressive de l'image à partir du noir), *fondu enchaîné* (remplacement progressif d'une image par une autre). Dans l'effet d'*iris,* l'image apparaît ou disparaît à l'intérieur d'un cercle croissant ou décroissant.

Effets spéciaux. Il existe un très grand nombre d'effets spéciaux, réalisés à la prise de vues ou en laboratoire, qui permettent de manipuler l'apparence de l'image et du son.

La *surimpression* consiste à superposer deux prises de vues.

Le *ralenti* et l'*accéléré,* réalisés à la prise de vues en augmentant ou en diminuant la cadence d'enregistrement des images, permettent des effets spécifiques, comique pour l'accéléré, onirique ou dramatique pour le ralenti.

Le *cache-contre-cache* fixe permet, en masquant une partie du champ à la prise de vues, de juxtaposer deux images filmées en des endroits ou à des moments différents. On peut ainsi multiplier un comédien dans plusieurs rôles.

Le *dunning* et le *travelling-matte* permettent, en partant d'un film où évolue un comédien, de générer un cache épousant exactement son contour. On peut ensuite, par cache-contre-cache classique, insérer l'image du comédien à l'intérieur de n'importe quelle autre image.

Dans la *transparence* (back projection) [mise au point en 1928 par le Français Le Prieur], un film représentant l'arrière-plan d'un décor impossible à représenter en studio est projeté sur un écran translucide devant lequel évoluent les acteurs (scènes de voiture ou de train par exemple).

La *projection frontale* (front projection), inventée dans les années 50, a remplacé progressivement la transparence. L'appareil de projection est situé à côté de la caméra, et non derrière l'écran comme dans la transparence. L'image est projetée sur un miroir sans tain qui la réfléchit vers un écran spécial.

JALONS

BIEN AVANT l'apparition du cinéma, un pionnier de génie, le Français Émile Reynaud, inventeur du Praxinoscope (1876) et du Théâtre optique (1888), a imaginé le principe fondamental du dessin animé : la décomposition d'un mouvement en une série d'images fixes qui donnent à la projection l'illusion de la vie. *Un bon bock* (1889), *Clown et ses chiens* (1890) sont ainsi les premiers films d'animation de l'histoire.

Les fantoches arrivent. Ce n'est qu'en 1906 que le caricaturiste américain J. Stuart Blackton découvre le dessin animé proprement dit, fondé sur la prise de vues *image par image,* avec *Humorous Phases of a Funny Face* et *l'Hôtel hanté.* Deux ans plus tard, Émile Cohl, en France, donne au dessin animé ses premiers chefs-d'œuvre : *Fantasmagorie* et *le Cauchemar du fantoche,* où il invente une silhouette stylisée (le fantoche) lancée dans des aventures ou des métamorphoses extravagantes. Il réalisera près d'une centaine de films, qui inspirent encore les amateurs contemporains.

Mickey superstar. Ce sont cependant les États-Unis qui vont devenir la terre d'élection de l'image par image. Le cap expérimental est franchi dès 1909 avec Winsor McCay *(Gertie le Dinosaure).* Earl Hurd découvre en 1915 l'usage de la feuille de celluloïd (le *cell*) qui va transformer l'animation en industrie. Les premières stars de l'animation voient le jour en 1919 (*Félix le chat,* de Pat Sullivan) et 1920 (*Koko le clown,* des frères Max et Dave Fleischer), bientôt éclipsées par le succès phénoménal de *Mickey,* créé en 1928 par Walt Disney et Ub Iwerks. L'alliance du son et du dessin (*Steamboat Willie,* 1928), puis de la couleur (*Flowers and Trees,* 1932), l'arrivée des longs métrages (*Blanche-Neige et les Sept Nains,* 1937) vont permettre au dessin animé de se propager dans le monde entier.

Bugs Bunny, Tom, Jerry et les autres. C'est à la Warner qu'est créé en 1936 *Bugs Bunny,* superstar aujourd'hui encore très active. Parmi ses créateurs figure Tex Avery, maître incontesté du cartoon paroxystique et délirant, inventeur entre autres créatures loufoques du chien Droopy. L'équipe de Fred Quimby crée en 1940 la série explosive des *Tom et Jerry,* tandis que Walter Lantz lance en 1941 *Woody Woodpecker,* et que *Mister Magoo* apparaît en 1949 (John Hubley).

L'art d'animer l'immobile. Le dessin animé ne représente qu'une des branches de l'animation. Dès 1920, en Allemagne, Lotte Reiniger s'est spécialisée dans l'animation des ombres chinoises. En France, le marionnettiste Ladislas Starevitch met dix ans pour réaliser le *Roman de Renart* (1939) et Alexandre Alexeieff invente l'écran d'épingles (*Une nuit sur le mont chauve,* 1933).

Mais, après la Seconde Guerre mondiale, des écoles nationales se développent, notamment au Canada où Norman McLaren expérimente avec un brio spectaculaire toutes les techniques : dessin gravé directement sur pellicule, abstractions géométriques, animation d'objets, de personnes (procédé dit pixillation).

Les marionnettistes tchèques (Jiří Trnka, Karel Zeman) empruntent les chemins de la féerie, tandis qu'en Yougoslavie l'école de Zagreb impose un monde caustique et allégorique.

Art d'animer l'immobile, l'animation demeure plus que jamais l'avant-garde du cinéma et le refuge de l'imaginaire.

C

C - **Les Fantoches**

Cette silhouette stylisée fut inventée par le Français Emile Cohl en 1908. Un précurseur !

D - **Mickey**

Mickey Mouse, la petite souris malicieuse dessinée par Walt Disney, dont les films ne récoltèrent pas moins de 29 Oscars : un record !

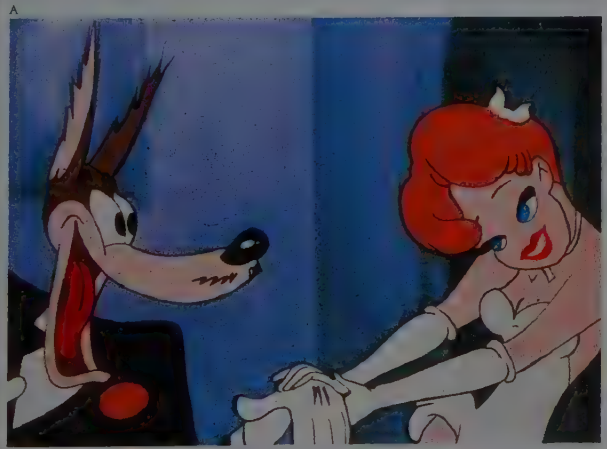
D

B - **Bambi,**

de Walt Disney (1942). Disney imposa dans le monde pendant plus de 20 ans le fameux « style en O », tout en courbes et en boucles.

B

A



A - **Le Loup,**

de Tex Avery. Dès 1936, un mouvement tente de rompre avec le style de Disney. Tex Avery, « un Walt Disney qui aurait lu Kafka », en est l'âme. Entre autres créatures délirantes, il est l'inventeur du loup libidineux et obsédé, qui devient fou à la vue de Cendrillon ou du petit Chaperon rouge, transformés en bombes sexuelles.

FESTIVALS ET PRIX DE CINÉMA

GRANDS FESTIVALS

OUTRE VENISE et Cannes (v. ci-dessous), on peut citer, parmi les festivals internationaux annuels, ceux de Locarno (depuis 1946), de Berlin (1951) et de San Sebastián (1954). Les festivals de Karlovy Vary (1946) et de Moscou (1951) se tiennent, en alternance, tous les deux ans.

Le cinéma fantastique, d'animation, de science-fiction, les films documentaires, etc., donnent lieu à de nombreux festivals, qui sont, eux, spécialisés.

FESTIVAL DE VENISE

LE FESTIVAL de Venise *(Mostra internazionale d'arte cinematografica)* est le plus ancien des festivals de cinéma, créé le 24 mai 1932. Le principal prix est le Lion d'or (depuis 1949 ; auparavant : récompense du meilleur film étranger [1934-1942], grand prix international [1947-1949]). Autres prix : Lion d'argent, grand prix spécial du jury, prix d'interprétation, etc.

Palmarès (meilleur film étranger, puis grand prix international, puis Lion d'or) :

1934 *l'Homme d'Aran,* de R. Flaherty (G.-B.).
1935 *Anna Karenine,* de C. Brown (É.-U.).
1936 *l'Empereur de Californie,* de L. Trenker (All.).
1937 *Un carnet de bal,* de J. Duvivier (Fr.).
1938 *Olympia,* de L. Riefenstahl (All.).
1939 non attribué.
1940 *le Maître de poste,* de G. Ucicky (All.).
1941 *le Président Krüger,* de H. Steinhoff (All.).
1942 *le Grand Roi,* de V. Harlan (All.).
1943-1945 pas de festival.
1946 non attribué.
1947 *Sirena,* de K. Steklý (Tch.).
1948 *Hamlet,* de L. Olivier (G.-B.).
1949 *Manon,* de H.G. Clouzot (Fr.).
1950 *Justice est faite,* de A. Cayatte (Fr.).
1951 *Rashomon,* de Kurosawa (Jap.).
1952 *Jeux interdits,* de R. Clément (Fr.).
1953 non attribué.
1954 *Roméo et Juliette,* de R. Castellani (Ital. – G.-B.).
1955 *Ordet,* de C. Dreyer (Dan.).
1956 non attribué.
1957 *Aparajito,* de S. Ray (Inde).
1958 *le Pousse-Pousse,* de Inagaki (Jap.).
1959 *le Général Della Rovere,* de R. Rossellini (Ital.).
1960 *le Passage du Rhin,* de A. Cayatte (Fr.).
1961 *l'Année dernière à Marienbad,* de A. Resnais (Fr.).
1962 *Journal intime,* de V. Zurlini (Ital.) et *l'Enfance d'Ivan,* d'A. Tarkovski (U.R.S.S.).
1963 *Main basse sur la ville,* de F. Rosi (Ital.).
1964 *le Désert rouge,* de M. Antonioni (Ital.).
1965 *Sandra,* de L. Visconti (Ital.).
1966 *la Bataille d'Alger,* de G. Pontecorvo (Ital.).
1967 *Belle de jour,* de L. Buñuel (Fr.).
1968 *les Artistes sous le chapiteau : perplexes,* de A. Kluge (R.F.A.).
1969-1979 jury et récompenses interrompus.
1980 *Gloria,* de J. Cassavetes (É.-U.) et *Atlantic City,* de L. Malle (Fr.-Canada).
1981 *les Années de plomb,* de M. von Trotta (R.F.A.).
1982 *l'État des choses,* de W. Wenders (R.F.A.).
1983 *Prénom Carmen,* de J.-L. Godard (Fr.-Suisse).
1984 *l'Année du soleil calme,* de K. Zanussi (Pol.).
1985 *Sans toit ni loi,* d'A. Varda (Fr.).
1986 *le Rayon vert,* d'E. Rohmer (Fr.).
1987 *Au revoir les enfants,* de L. Malle (Fr.).
1988 *la Légende du Saint buveur,* de E. Olmi (Ital.).
1989 *la Ville du chagrin,* de Hou Hsiao-Hsien (Taiwan).
1990 *Rosencrantz et Guildenstern sont morts,* de T. Stoppard (G.-B.).
1991 *Urga,* de N. Mikhalkov (U.R.S.S.).
1992 *Qiu Ju, une femme chinoise,* de Zhang Yimou (Chine).
1993 *Trois Couleurs : Bleu,* de K. Kieslowski (Fr.) et *Short Cuts,* de R. Altman (É.-U.).
1994 *Vive l'amour,* de Tsai Ming-liang (Taïwan) et *Before the Rain,* de M. Manchevski (Macédoine).

FESTIVAL DE CANNES

CRÉÉ le 20 septembre 1946, le *festival international du film de Cannes* est organisé chaque année, en mai. Le principal prix est la Palme d'or (créée en 1955). Autres prix : prix spécial du jury, prix d'interprétation masculine et féminine ; prix de la mise en scène ; Caméra d'or.

Palmarès (grand prix puis Palme d'or) :

1946 11 grands prix décernés par nationalité.
1947 5 grands prix décernés par genre.
1948 pas de festival.
1949 *le Troisième Homme,* de C. Reed (G.-B.).
1950 pas de festival.
1951 *Miracle à Milan,* de V. De Sica (Ital.) et *Mademoiselle Julie,* de A. Sjöberg (Suède).
1952 *Deux Sous d'espoir,* de R. Castellani (Ital.) et *Othello,* d'O. Welles (Maroc).
1953 *le Salaire de la peur,* de H.G. Clouzot (Fr.).
1954 *la Porte de l'enfer,* de Kinugasa (Jap.).
1955 *Marty,* de D. Mann (É.-U.).
1956 *le Monde du silence,* de J.-Y. Cousteau (Fr.).
1957 *la Loi du Seigneur,* de W. Wyler (É.-U.).
1958 *Quand passent les cigognes,* de M. Kalatozov (U.R.S.S.).
1959 *Orfeu Negro,* de M. Camus (Fr.).
1960 *la Dolce Vita,* de F. Fellini (Ital.).
1961 *Viridiana,* de L. Buñuel (Esp.) et *Une aussi longue absence,* de H. Colpi (Fr.).
1962 *la Parole donnée,* de A. Duarte (Brés.).
1963 *le Guépard,* de L. Visconti (Ital.).
1964 *les Parapluies de Cherbourg,* de J. Demy (Fr.).
1965 *le Knack... et comment l'avoir,* de R. Lester (G.-B.).
1966 *Un homme et une femme,* de C. Lelouch (Fr.) et *Ces messieurs dames,* de P. Germi (Ital.).
1967 *Blow Up,* de M. Antonioni (Ital.).
1968 festival suspendu ; pas de prix.
1969 *If,* de L. Anderson (G.-B.).
1970 *M.A.S.H.,* de R. Altman (É.-U.).
1971 *le Messager,* de J. Losey (G.-B.).
1972 *La classe ouvrière va au paradis,* d'E. Petri (Ital.) et *l'Affaire Mattei,* de F. Rosi (Ital.).
1973 *l'Épouvantail,* de J. Schatzberg (É.-U.) et *la Méprise,* de A. Bridges (G.-B.).
1974 *Conversation secrète,* de F. F. Coppola (É.-U.).
1975 *Chronique des années de braise,* de M. Lakhdar Hamīna (Algérie).
1976 *Taxi Driver,* de M. Scorsese (É.-U.).
1977 *Padre Padrone,* de P. et V. Taviani (Ital.).
1978 *l'Arbre aux sabots,* d'E. Olmi (Ital.).
1979 *le Tambour,* de V. Schlöndorff (R.F.A.) et *Apocalypse Now,* de F. F. Coppola (É.-U.).
1980 *Kagemusha,* de Kurosawa (Jap.) et *All That Jazz,* de B. Fosse (É.-U.).
1981 *l'Homme de fer,* de A. Wajda (Pol.).
1982 *Yol,* de Y. Güney (Turquie) et *Missing,* de Costa-Gavras (É.-U.).
1983 *la Ballade de Narayama,* de Imamura (Jap.).
1984 *Paris, Texas,* de W. Wenders (É.-U.).
1985 *Papa est en voyage d'affaires,* de E. Kusturica (Youg.).
1986 *Mission,* de R. Joffé (G.-B.).
1987 *Sous le soleil de Satan,* de M. Pialat (Fr.).
1988 *Pelle le Conquérant,* de B. August (D.).
1989 *Sexe, mensonges et vidéo,* de S. Soderbergh (É.-U.)
1990 *Sailor et Lula,* de D. Lynch (É.-U.).
1991 *Barton Fink,* de J. et E. Cœn (É.-U).
1992 *les Meilleures Intentions,* de Bille August (Suède).
1993 *la Leçon de piano,* de J. Campion (N.-Z.) et *Adieu, ma concubine,* de Chen Kaige (Chine).
1994 *Pulp Fiction,* de Q. Tarantino (É.-U.).

OSCARS

CES RÉCOMPENSES cinématographiques – les *Academy Awards* – sont décernées chaque année aux États-Unis depuis 1929 par l'Academy of Motion Picture Arts and Science, qui compte 2 000 membres environ, recrutés dans toutes les branches de l'industrie cinématographique. Plus de vingt Oscars sont attribués.

Oscars du meilleur film :

1929 *les Ailes* (W. Wellman), *l'Aurore* (F. W. Murnau)
1930 *The Broadway Melody* (H. Beaumont)
1931 *À l'ouest rien de nouveau* (L. Milestone)
1932 *Cimarron* (W. Ruggles)
1933 *Grand Hôtel* (E. Goulding)
1934 *Cavalcade* (F. Lloyd)
1935 *New York-Miami* (F. Capra)
1936 *les Révoltés du Bounty* (F. Lloyd)
1937 *The Great Ziegfeld* (R. Z. Leonard)
1938 *la Vie d'Émile Zola* (W. Dieterle)
1939 *Vous ne l'emporterez pas avec vous* (F. Capra)
1940 *Autant en emporte le vent* (V. Fleming)
1941 *Rebecca* (A. Hitchcock)
1942 *Qu'elle était verte ma vallée* (J. Ford)
1943 *Mrs. Miniver* (W. Wyler)
1944 *Casablanca* (M. Curtiz)
1945 *la Route semée d'étoiles* (L. McCarey)
1946 *le Poison* (B. Wilder)
1947 *les Plus Belles Années de notre vie* (W. Wyler)
1948 *le Mur invisible* (E. Kazan)
1949 *Hamlet* (L. Olivier)
1950 *les Fous du roi* (R. Rossen)
1951 *Ève* (J. L. Mankiewicz)
1952 *Un Américain à Paris* (V. Minnelli)
1953 *Sous le plus grand chapiteau du monde* (C. B. De Mille)
1954 *Tant qu'il y aura des hommes* (F. Zinnemann)
1955 *Sur les quais* (E. Kazan)
1956 *Marty* (D. Mann)
1957 *le Tour du monde en 80 jours* (M. Anderson)
1958 *le Pont de la rivière Kwaï* (D. Lean)
1959 *Gigi* (V. Minnelli)
1960 *Ben Hur* (W. Wyler)
1961 *la Garçonnière* (B. Wilder)
1962 *West Side Story* (R. Wise-J. Robbins)
1963 *Lawrence d'Arabie* (D. Lean)
1964 *Tom Jones* (T. Richardson)
1965 *My Fair Lady* (G. Cukor)
1966 *la Mélodie du bonheur* (R. Wise)
1967 *Un homme pour l'éternité* (F. Zinnemann)
1968 *Dans la chaleur de la nuit* (N. Jewison)

1969 *Oliver* (C. Reed)
1970 *Macadam Cow-Boy* (J. Schlesinger)
1971 *Patton* (F. Schaffner)
1972 *French Connection* (W. Friedkin)
1973 *le Parrain* (F. F. Coppola).
1974 *l'Arnaque* (G. Roy Hill).
1975 *le Parrain II* (F. F. Coppola).
1976 *Vol au-dessus d'un nid de coucou* (M. Forman).
1977 *Rocky* (J. G. Avildsen).
1978 *Annie Hall* (W. Allen).
1979 *Voyage au bout de l'enfer* (M. Cimino).
1980 *Kramer contre Kramer* (R. Benton).
1981 *Des gens comme les autres* (R. Redford).
1982 *les Chariots de feu* (H. Hudson).
1983 *Gandhi* (R. Attenborough).
1984 *Tendres Passions* (J. L. Brooks).
1985 *Amadeus* (M. Forman).
1986 *Out of Africa* (S. Pollack).
1987 *Platoon* (O. Stone).
1988 *le Dernier Empereur* (B. Bertolucci).
1989 *Rain Man* (B. Levinson).
1990 *Driving Miss Daisy* (B. Beresford).
1991 *Danse avec les loups* (K. Costner).
1992 *le Silence des agneaux* (J. Demme).
1993 *Impitoyable* (C. Eastwood)
1994 *la Liste de Schindler* (S. Spielberg)
1995 *Forrest Gump* (R. Zemeckis)

PRIX, FRANÇAIS

Les Césars. À l'instar des Oscars américains, l'ensemble de la profession cinématographique française réunie en Académie des arts et techniques du cinéma décerne chaque année depuis 1976 des prix au meilleur film français de l'année écoulée, meilleurs réalisateur, acteur, actrice, seconds rôles, scénario, etc.

Césars du meilleur film :
1976 *le Vieux Fusil,* R. Enrico
1977 *Monsieur Klein,* J. Losey
1978 *Providence,* A. Resnais
1979 *l'Argent des autres,* Ch. de Chalonge
1980 *Tess,* R. Polanski
1981 *le Dernier Métro,* F. Truffaut
1982 *la Guerre du feu,* J.-J. Annaud
1983 *la Balance,* Bob Swaim
1984 *À nos amours,* M. Pialat ; *le Bal,* E. Scola
1985 *les Ripoux,* C. Zidi
1986 *Trois Hommes et un couffin,* C. Serreau
1987 *Thérèse,* A. Cavalier
1988 *Au revoir les enfants,* L. Malle
1989 *Camille Claudel,* B. Nuytten
1990 *Trop belle pour toi,* Bertrand Blier
1991 *Cyrano de Bergerac,* J.-P. Rappeneau
1992 *Tous les matins du monde,* A. Corneau
1993 *les Nuits fauves,* C. Collard
1994 *Smoking/No Smoking,* A. Resnais
1995 *les Roseaux sauvages,* A. Téchiné

Le prix Louis-Delluc. Ce prix, qui couronne chaque année en France un film jugé par un jury de critiques le meilleur de la production nationale, fut fondé en 1937 à l'initiative de Maurice Bessy et Marcel Idzkowski. Le patronage de Louis Delluc (1890-1924) fut choisi comme symbole d'indépendance, d'exigence critique et d'amour du cinéma.

1937 *les Bas-Fonds* (J. Renoir)
1938 *le Puritain* (Jeff Musso)
1939 *Quai des brumes* (M. Carné)
1940-1944 pas de prix
1945 *l'Espoir* (A. Malraux)
1946 *la Belle et la Bête* (J. Cocteau)
1947 *Paris 1900* (N. Védrès)
1948 *les Casse-pieds* (J. Dréville)
1949 *Rendez-vous de juillet* (Jacques Becker)
1950 *le Journal d'un curé de campagne* (R. Bresson)

Trophées des prix internationaux.
A - L'Ours d'or du festival de Berlin.
B - Le Lion d'or du festival de Venise.
C - La Palme d'or du festival de Cannes.
D - L'Oscar d'Hollywood.

1951 non attribué
1952 *le Rideau cramoisi* (A. Astruc)
1953 *les Vacances de M. Hulot* (J. Tati)
1954 *les Diaboliques* (H.G. Clouzot)
1955 *les Grandes Manœuvres* (R. Clair)
1956 *le Ballon rouge* (A. Lamorisse)
1957 *Ascenseur pour l'échafaud* (L. Malle)
1958 *Moi, un Noir* (J. Rouch)
1959 *On n'enterre pas le dimanche* (M. Drach)
1960 *Une aussi longue absence* (H. Colpi)
1961 *Un cœur gros comme ça* (F. Reichenbach)
1962 *l'Immortelle* (A. Robbe-Grillet) ; *le Soupirant* (P. Étaix)
1963 *les Parapluies de Cherbourg* (J. Demy)
1964 *le Bonheur* (A. Varda)
1965 *la Vie de château* (J.-P. Rappeneau)
1966 *La guerre est finie* (A. Resnais)
1967 *Benjamin* (M. Deville)
1968 *Baisers volés* (F. Truffaut)
1969 *les Choses de la vie* (C. Sautet)
1970 *le Genou de Claire* (É. Rohmer)
1971 *Rendez-vous à Bray* (A. Delvaux)
1972 *État de siège* (Costa-Gavras)
1973 *l'Horloger de Saint-Paul* (B. Tavernier)
1974 *la Gifle* (C. Pinoteau)
1975 *Cousin, cousine* (J.-C. Tacchella)
1976 *le Juge Fayard, dit « le Shérif »* (Y. Boisset)
1977 *Diabolo menthe* (Diane Kurys)
1978 *l'Argent des autres* (Ch. de Chalonge)
1979 *le Roi et l'Oiseau* (P. Grimault)
1980 *Un étrange voyage* (A. Cavalier)
1981 *Une étrange affaire* (P. Granier-Deferre)
1982 *Danton* (A. Wajda)
1983 *À nos amours* (M. Pialat)
1984 *la Diagonale du fou* (Richard Dembo)
1985 *l'Effrontée* (C. Miller)
1986 *Mauvais Sang* (L. Carax)
1987 *Soigne ta droite* (J.-L. Godard) ; *Au revoir les enfants* (L. Malle)
1988 *la Lectrice* (M. Deville)
1989 *Un monde sans pitié* (É. Rochant)
1990 *le Petit Criminel* (J. Doillon) et *le Mari de la coiffeuse* (P. Leconte)
1991 *Tous les matins du monde* (A. Corneau)
1992 *Le petit prince a dit* (C. Pascal)
1993 *Smoking/No Smoking* (A. Resnais)
1994 *les Roseaux sauvages* (A. Téchiné)

Autres prix : Grand Prix du cinéma français Louis-Lumière (fondé en 1934), prix Jean-Vigo (fondé en 1951), Georges-Sadoul (fondé en 1968), Méliès (fondé en 1946).

LES MEILLEURS FILMS DU MONDE

À l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958, une sélection des douze « meilleurs films de tous les temps » a été effectuée par un jury de près de 120 historiens, critiques et autres professionnels du cinéma mondial, sous les auspices du Bureau international des recherches historiques cinématographiques.

1. *Le Cuirassé Potemkine* (Eisenstein) ;
2. *la Ruée vers l'or* (Chaplin) ;
3. *le Voleur de bicyclette* (De Sica) ;
4. *la Passion de Jeanne d'Arc* (Dreyer) ;
5. *la Grande Illusion* (Renoir) ;
6. *les Rapaces* (Stroheim) ;
7. *Intolérance* (Griffith) ;
8. *la Mère* (Poudovkine) ;
9. *Citizen Kane* (Welles) ;
10. *la Terre* (Dovjenko) ;
11. *le Dernier des hommes* (Murnau) ;
12. *le Cabinet du Docteur Caligari* (Wiene).

Tous les dix ans, la revue britannique *Sight and Sound* (émanation du British Film Institute) réalise un référendum auprès de la critique internationale.

1952 :
1. *le Voleur de bicyclette* (De Sica) ;
2. *les Lumières de la ville* (Chaplin) ;
   la Ruée vers l'or (id.) ;
4. *le Cuirassé Potemkine* (Eisenstein) ;
5. *Lousiana Story* (Flaherty) ;
   Intolérance (Griffith) ;
7. *les Rapaces* (Stroheim) ;
   Le jour se lève (Carné) ;
   la Passion de Jeanne d'Arc (Dreyer) ;
10. *Brève Rencontre* (Lean) ;
    le Million (Clair) ;
    la Règle du jeu (Renoir).

1992 :
1. *Citizen Kane* (Welles) ;
2. *la Règle du jeu* (Renoir) ;
3. *Voyage à Tokyo* (Ozu) ;
4. *Sueurs froides* (Hitchcock) ;
5. *la Prisonnière du désert* (Ford) ;
6. *l'Atalante* (Vigo) ;
   la Passion de Jeanne d'Arc (Dreyer) ;
   Pather Panchali (S. Ray) ;
   le Cuirassé Potemkine (Eisenstein) ;
10. *2001 : l'Odyssée de l'espace* (Kubrick).

ŒUVRES DES SCIENCES HUMAINES

A

Abélard (Pierre), v. *querelle des Universaux,* p. 159.

Abraham (Karl) [psychanalyste, Allemagne, 1877-1925]. Il a défini l'introjection et étudié les stades prégénitaux de l'enfant (*Examen de l'étape la plus précoce du développement de la libido,* 1916).

Adler (Alfred) [psychologue, Autriche, 1870-1937]. Marqué par S. Freud, il s'est rapidement séparé de lui, car il voulait remplacer la notion de libido par celle de *complexe d'infériorité,* résultant du sentiment de dépendance dont chacun fait l'expérience dans son enfance (*la Psychologie de l'enfant difficile,* 1928).

Adorno (Theodor) [philosophe, Allemagne, 1903-1969]. Musicologue, il rejoignit l'école de Francfort et tenta de réinterpréter la psychanalyse dans une perspective proche du marxisme (*la Personnalité autoritaire,* 1950).

Alain (philosophe, France, 1868-1951). Il est l'auteur d'une philosophie idéaliste (*Propos d'Alain,* 1908-1920).

Alembert (D') [mathématicien et philosophe, France, 1717-1783]. Principal animateur de l'*Encyclopédie,* il a préconisé le recours à un rationalisme fondé sur l'expérience.

Alexander (Franz) [psychanalyste, États-Unis, 1891-1964]. Il est le fondateur de la médecine psychosomatique qui considère que certains troubles organiques ont une origine psychique (*Psychothérapie analytique : principes et applications,* 1946).

Althusser (Louis) [philosophe, France, 1918-1990]. Il a renouvelé les études marxiennes (*Lire « le Capital »,* 1965).

Amin (Samir) [économiste, Égypte, 1931]. Il a analysé l'écart croissant du développement du tiers monde par rapport aux pays avancés (*le Développement inégal,* 1973).

Anaxagore, Anaximandre, Anaximène, v. *présocratiques,* p. 158.

Antisthène (philosophe, Grèce, v. 444-365). Selon lui, la vertu consiste à suivre ses désirs et non ceux que la société définit.

Arendt (Hannah) [philosophe, Allemagne, 1906-1975]. Elle préconise une philosophie qui engage la responsabilité de l'homme comme individu et qui se montre profondément antitotalitaire (*les Origines du totalitarisme,* 1951).

Aristote (philosophe, Grèce, 384-322 av. J.-C.). Son système repose sur une conception logique et métaphysique de l'Univers. Il est l'auteur d'un grand nombre de traités de logique, de politique, de biologie, de physique, de métaphysique et de morale. Il est le fondateur de la logique formelle *(les Catégories, Topiques, Rhétorique, Éthique à Nicomaque, Constitution des Athéniens).*

Aron (Raymond) [essayiste, France, 1905-1983]. Fondamentalement antimarxiste, il tenta de démontrer que le devoir doit correspondre au devenir même de l'histoire.

Arrow (Kenneth) [économiste, États-Unis, 1921]. Il a étudié les choix collectifs et la théorie du bien-être collectif (*Social Choices and Individual Values,* 1951).

Aurobindo (Sri) [philosophe, Inde, 1872-1950]. Il conçoit le yoga comme la voie qui permet de reconnaître en soi la vérité de Dieu. Il a écrit *Vie divine.*

Austin (John Langshaw) [logicien, Grande-Bretagne, 1911-1960]. Sa conception de l'acte de parole comme acte performatif a constitué un progrès décisif dans l'histoire des théories du langage (*Quand dire, c'est faire,* 1962).

Avempace ou **Ibn Bādjdja** (philosophe de l'islam, Espagne, fin du XIe s.-1138). Il a étudié les différentes constitutions possibles pour le fonctionnement de la Cité et analysé les qualités nécessaires que chaque homme doit avoir pour chacune d'elles de façon qu'elles puissent fonctionner au mieux *(Régime du solitaire).*

Averroès ou **Ibn Ruchd** (philosophe de l'islam, Espagne, 1126-1198). Il a montré que la vérité est susceptible d'être interprétée à trois niveaux possibles : la philosophie, la théologie et enfin la foi *(l'Incohérence de l'incohérence).*

Avicébron ou **Ibn Gabirol,** v. *pensée juive médiévale,* p. 158.

Avicenne ou **Ibn Sīnā** (philosophe de l'islam, Iran, 980-1037). Son *Canon de la médecine,* traduit en latin, a eu une influence considérable sur le Moyen Âge, notamment par sa théorie des humeurs. (V. aussi *pensée islamique médiévale,* p. 158.)

B

Bachelard (Gaston) [philosophe, France, 1884-1962]. Il est à l'origine d'une réflexion sur l'histoire des sciences et des méthodes utilisées par les scientifiques dans leurs découvertes (*le Nouvel Esprit scientifique,* 1934). Il a établi une classification des symboles de l'imaginaire poétique à travers les « éléments », la terre, l'eau, le feu, etc. (*l'Eau et les Rêves,* 1942).

PRINCIPAUX CONCEPTS DE LA PHILOSOPHIE

agnosticisme, doctrine qui déclare l'absolu inaccessible à l'esprit humain et affirme l'impossibilité d'accéder à la connaissance métaphysique.

amoralisme, philosophie qui nie tout fondement objectif et universel à la morale.

associationnisme, doctrine qui fait de l'association des idées et des représentations la base de la vie mentale et le principe de la connaissance.

athéisme, doctrine qui nie l'existence de Dieu.

atomisme, doctrine antique selon laquelle l'Univers est formé d'atomes qui se combinent entre eux.

causalité (principe de), principe selon lequel tout fait a une cause, les mêmes causes dans les mêmes conditions produisant les mêmes effets.

conceptualisme, doctrine scolastique suivant laquelle le concept a une réalité distincte du mot qui l'exprime.

conventionnalisme, théorie qui considère les axiomes des sciences comme des hypothèses acceptables par tous.

Dasein (mot all.), existence humaine conçue comme présence au monde (Heidegger).

déterminisme, conception selon laquelle il existe des rapports de cause à effet entre les phénomènes physiques ou humains.

dialectique, méthode de raisonnement qui consiste à analyser la réalité en s'aidant des contradictions qui s'y trouvent pour chercher à les dépasser.

dogmatisme, philosophie ou religion qui rejette le doute.

dualisme, système de pensée qui admet deux principes opposés et irréductibles à l'origine de toute chose, par oppos. à *monisme.*

éclectisme, méthode utilisée par certains philosophes qui choisissent dans différents systèmes ce qui leur paraît le meilleur.

empirisme, théorie de la connaissance selon laquelle le savoir ne procède que de l'expérience.

épiphénomène, phénomène qui s'ajoute à un autre sans le modifier.

épistémologie, partie de la philosophie qui étudie l'histoire, les méthodes et l'évolution des sciences.

essentialisme, philosophie qui considère que l'essence est plus importante que l'existence.

éthique, partie de la philosophie qui étudie les fondements de la morale.

existentialisme, v. p. 164.

falsifiabilité, possibilité, pour un énoncé scientifique, d'être réfuté par une expérimentation.

fatalisme, doctrine qui considère que tous les événements sont fixés d'avance.

gnoséologie, partie de la philosophie qui traite des fondements de la connaissance.

hédonisme, système moral qui fait du plaisir le principe ou le but de la vie.

historicisme, doctrine selon laquelle l'histoire est capable d'établir à elle seule des vérités morales ou religieuses.

humanisme, position philosophique qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs.

idéalisme, doctrine qui subordonne toute existence, tout être à la pensée de l'homme.

individualisme, doctrine qui fait de l'individu le fondement de la société.

induction, généralisation d'une observation ou d'un raisonnement établis à partir de cas particuliers.

innéisme, doctrine qui affirme que certaines structures de pensée existent chez l'homme dès sa naissance.

intellectualisme, doctrine qui affirme la prééminence de l'intelligence sur les sentiments et la volonté.

logicisme, tendance à faire prévaloir la logique du raisonnement sur ses aspects psychologiques.

matérialisme, doctrine qui affirme que rien n'existe en dehors de la matière, et que l'esprit est entièrement matériel.

métaphysique, partie de la philosophie qui étudie des objets extérieurs à la connaissance rationnelle.

monisme, système selon lequel le monde n'est constitué que d'une seule substance, par oppos. à *dualisme.*

Bacon (Roger) [logicien, Angleterre, v. 1220-1292]. Il annonce le rôle que vont jouer les mathématiques dans les sciences. Il a énoncé en optique les lois de la réfraction et de la réflexion. L'essentiel de son apport réside dans l'importance qu'il accorde à la méthode expérimentale *(De multiplicatione specierum, Metaphysica, De mirabili protestate artis et naturae).*

Bacon (Francis) [philosophe, Angleterre, v. 1561-1626]. Il est à l'origine d'une nouvelle logique, expérimentale et inductive (*les Essais,* 1597 ; *Novum Organum Scientiarum,* 1620).

Balandier (Georges) [sociologue, France, 1920]. Il est le promoteur d'une sociologie dynamique, faisant appel à des concepts marxistes (*Anthropologie politique,* 1967).

Baldwin (James Mark) [psychologue, Grande-Bretagne, 1861-1934]. Partisan de la psychologie expérimentale, il a élaboré une vue évolutionniste des théories (*Individu et Société,* 1910).

Balint (Michael) [psychanalyste, Grande-Bretagne, 1896-1970]. Il est à l'origine d'une pratique *(groupe Balint)* qui met en relation médecin et malades sous la conduite d'un analyste (*le Médecin, son malade et la maladie,* 1957).

Bar-Hillel (Yehoshua) [logicien, Israël, 1915-1975]. Il a montré divers aspects de la structure logique du langage et il est l'un des premiers théoriciens de la traduction « automatique » (*Aspects of Language,* 1970).

Barthes (Roland) [critique, France, 1915-1980]. Il a analysé le phénomène littéraire (*le Degré Zéro de l'écriture,* 1953) et élaboré une sémiologie sociale (*Mythologies,* 1957 ; *le Système de la mode,* 1967).

Bastiat (Frédéric) [économiste, France, 1801-1850]. Adversaire du socialisme, il croit à l'existence de lois économiques, non comme « naturelles », mais comme étant d'origine divine (*les Harmonies économiques,* 1850).

Bateson (Gregory) [anthropologue, États-Unis, 1904-1980]. On lui doit le concept de « double bind », message contradictoire que reçoit notamment l'enfant schizophrène de sa mère : par ex. une parole d'affection contredite par un comportement hostile.

Baudouin de Courtenay (Jan) [linguiste, Pologne, 1845-1929]. Il est le premier à avoir perçu et défini la différence entre la phonétique et la phonologie.

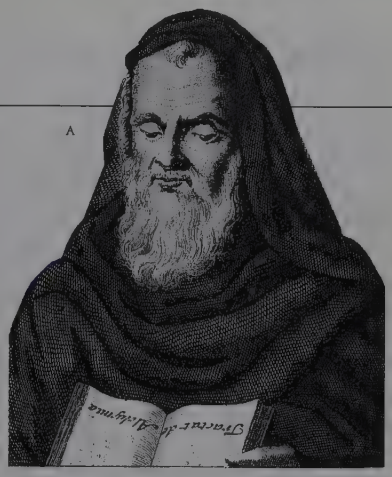
Baudrillard (Jean) [sociologue, France, 1929]. Il a mis en relation la production des objets matériels et les fantasmes des consommateurs (*le Système des objets,* 1968).

Bauer (Bruno) [philosophe, Allemagne, 1809-1882]. Disciple de Hegel, il analyse le christianisme comme étant un facteur révolutionnaire à ses débuts, devenu aujourd'hui un obstacle au progrès.

Bechterev (Vladimir Mikhaïlovitch) [psychophysiologiste, Russie, 1857-1927]. Il a analysé le réflexe conditionné.

Bentham (Jeremy) [philosophe et juriste, Grande-Bretagne, 1748-1832]. Il a proposé le *principe d'utilité* (somme des intérêts de chacun constituant ensemble l'intérêt du plus grand nombre) comme fondement de la morale et de la conduite des sociétés (*Déontologie ou Science de la morale,* 1834).

Benveniste (Émile) [linguiste, France, 1902-1976]. Il a proposé une théorie de la nature du signe et de la structure des relations entre les personnes (*Problèmes de linguistique générale,* 1966-1974).



A **Roger Bacon.**

Roger Bacon était un franciscain, que l'on appelait « le docteur admirable ». Ayant attaqué certains dominicains (Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin), il fut suspecté et emprisonné ; il mourut l'année de sa libération.

Ben Yehuda (Eliezer) [linguiste, Lituanie, 1858-1922]. Il est à l'origine du renouveau de l'hébreu et de sa renaissance comme langue moderne.

Bergson (Henri) [philosophe, France, 1859-1941]. Il fait de l'intuition le seul moyen de connaissance de la durée et de la vie (*Matière et mémoire,* 1896).

Berkeley (George) [philosophe, Irlande, 1685-1753]. Il a proposé un système qui affirme que la connaissance ne repose que sur la sensation : il en déduit une théorie aux termes de laquelle le monde n'existerait qu'en pensée (« immatérialisme »).

Bettelheim (Bruno) [psychanalyste, États-Unis, d'origine autrichienne, 1903-1990]. L'*École orthogénique* qu'il a fondée à Chicago lui a servi à montrer qu'il existe une possibilité pour certains autistes de retrouver une issue positive dans l'adaptation sociale (*la Forteresse vide,* 1967).

Binet (Alfred) [psychologue, France, 1857-1911]. Il est à l'origine des tests de niveau, en collaboration avec Simon (le test de *Binet-Simon*), qui mesurent l'âge mental des enfants.

Bīrūnī (al-) [mathématicien, astronome et encyclopédiste musulman, Iran, 973 - apr. 1050]. Il a étudié les sciences, les mathématiques, les systèmes religieux et les langues ; il rejette la philosophie.

Bloch (Ernst) [philosophe, Allemagne, 1885-1977]. Formé par le marxisme, il a mis en valeur le concept positif d'*utopie* (*le Principe Espérance,* 1954-1959).

Bloomfield (Leonard) [linguiste, États-Unis, 1887-1949]. Influencé par le béhaviorisme, il a cherché à donner un statut scientifique à la linguistique, ce qui a marqué le départ du structuralisme (*le Langage,* 1933).

Boas (Franz) [anthropologue, États-Unis, 1858-1942]. Principal représentant du diffusionnisme, théorie qui fonde l'évolution des cultures sur la propagation de l'une d'elles plus forte (*The Mind of Primitive Man,* 1911).

Bodin (Jean) [philosophe, France, 1530-1596]. Il a soutenu la thèse de la monarchie tempérée par le principe parlementaire (*la République,* 1576).

Böhm-Bawerk (Eugen VON) [économiste, Allemagne, 1851-1914]. Il est à l'origine de l'école marginaliste, qui a mis en lumière la valeur d'échange d'un produit par l'utilité de sa dernière unité disponible.

Bolzano (Bernard) [logicien, Tchécoslovaquie, d'origine italienne, 1781-1848]. Il a

nominalisme, doctrine selon laquelle le concept n'est qu'un mot et que n'existent que les choses qui ont un nom.

noumène, chose en soi, inconnaissable (Kant).

ontologie, spéculation sur l'Être en soi.

panthéisme, système qui identifie le monde et Dieu.

personnalisme, philosophie qui considère la personne humaine comme la valeur essentielle.

phénoménologie, méthode philosophique qui consiste à retrouver l'essence des choses dans l'effort de la conscience qui cherche à les prendre en compte (Husserl).

philosophie, activité créatrice de l'homme qui cherche à comprendre le monde à l'aide d'un système qu'il établit.

positivisme, v. p. 160.

pragmatisme, doctrine qui prend pour critères de la vérité les possibilités qu'a une chose de se réaliser.

probabilisme, doctrine selon laquelle l'homme ne peut atteindre à la vérité et doit se contenter d'opinions fondées sur des probabilités.

rationalisme, doctrine selon laquelle rien de ce qui existe ne trouve une explication étrangère aux critères de la raison.

réalisme, doctrine qui affirme que la connaissance du réel atteint le réel lui-même et qu'il n'existe que cette connaissance qui atteigne son objet.

réification, transformation d'une réalité mouvante en chose fixe.

relativisme, doctrine qui soutient que toute connaissance n'est que partielle, momentanée, en raison de la variabilité des notions, de l'histoire.

scientisme, doctrine qui affirme que la science nous fait connaître la totalité des choses existantes.

sensualisme, doctrine selon laquelle nos connaissances proviennent de nos sensations.

solipsisme, doctrine selon laquelle le moi avec ses sensations constitue la seule réalité existante.

spiritualisme, doctrine qui considère l'esprit comme une réalité irréductible et première.

structuralisme, v. p. 164.

substance, ce qui existe en soi et par soi, et n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé.

substantialisme, philosophie qui admet l'existence de la substance.

téléologie, doctrine qui repose sur l'idée d'une finalité.

transcendantal, relatif aux conditions a priori de la connaissance (Kant).

utilitarisme, morale qui fait de l'utilité la norme de toute action.

utopie, construction imaginaire d'une société qui constitue un idéal total pour la société actuelle.

vitalisme, doctrine qui attribue aux phénomènes vitaux des lois spécifiques.

volontarisme, doctrine qui accorde la primauté de la volonté sur l'intelligence et à l'action sur la pensée.

ŒUVRES DES SCIENCES HUMAINES

développé certains concepts fondamentaux de la sémantique moderne *(proposition-en-soi)* [*les Paradoxes de l'Infini,* 1851].

Bopp (Franz) [linguiste, Allemagne, 1791-1867]. Sa *Grammaire comparée des langues indo-européennes* (1833-1852) est à l'origine de la linguistique comparatiste.

Bourdieu (Pierre) [sociologue, France, 1930]. Il a approfondi le concept marxiste de *reproduction* (transmission d'une génération à l'autre des privilèges culturels) et s'est intéressé aux marques culturelles des diverses couches sociales (*la Distinction,* 1979).

Brentano (Franz) [philosophe, Allemagne, 1838-1917]. Il a défini la phénoménologie (*De la classification des phénomènes psychiques,* 1911).

Bruno (Giordano) [philosophe, Italie, 1548-1600]. Il fut l'un des premiers à rompre avec la tradition aristotélicienne classique ; en défendant la thèse copernicienne de l'héliocentrisme, il aboutit à un panthéisme humaniste, ce qui lui valut d'être brûlé vif sur ordre du Saint-Office.

Buber (Martin) [philosophe, Israël, d'origine autrichienne, 1878-1965]. Il s'est fait le théoricien d'une communauté sociale juive fondée sur le rapport direct et fraternel entre les individus (*le Je et le Tu,* 1923).

C

Cabet (Étienne) [philosophe, France, 1788-1856]. Il est l'auteur d'une théorie communiste (*Voyage en Icarie,* 1842), qu'il a tenté en vain de mettre en pratique.

Canguilhem (Georges) [philosophe, France, 1904]. Il est à l'origine d'une nouvelle conception de l'histoire de la philosophie des sciences, comme partie constitutive de l'épistémologie (*le Normal et le Pathologique,* 1966).

Carnap (Rudolf) [logicien, États-Unis, d'origine allemande, 1891-1970]. Il a cherché à formaliser le langage.

Cassirer (Ernst) [philosophe, Allemagne, 1874-1945]. Son apport réside dans l'établissement d'une « phénoménologie de l'esprit philosophique », qui aboutit à une énumération des « formes » symboliques de la pensée (*la Philosophie des formes symboliques,* 1923-1929).

Cattell (James McKeen) [psychologue, États-Unis, 1860-1944]. Il est le principal promoteur de l'analyse factorielle pour les traits de personnalité.

Charcot (Jean Martin) [psychiatre, France, 1825-1893]. Il a étudié les formes de l'hystérie et ses travaux furent aussi en grande partie à l'origine des découvertes freudiennes.

Chevalier (Michel) [économiste, France, 1806-1879]. Saint-simonien, il fut l'un des principaux promoteurs du libre-échange.

Chomsky (Noam) [linguiste, États-Unis, 1928]. Il est le promoteur de la grammaire générative (*Structures syntaxiques,* 1957 ; *Aspects de la théorie syntaxique,* 1965).

Church (Alonzo) [logicien, États-Unis, 1903]. Il a démontré le caractère « indécidable » du calcul des prédicats.

Comte (Auguste), v. *positivisme,* p. 160.

Condillac (philosophe, France, 1714-1780). Il est l'auteur d'une théorie appelée *sensualisme* (*Traité des sensations,* 1754), qui n'admet que la sensation comme source des connaissances.

Confucius (philosophe, Chine, v. 551-479 av. J.-C.). Sa pensée, le *confucianisme,* est l'une des pensées les plus importantes qui aient marqué l'histoire : la morale, c'est-à-dire la conformité de chacun à la vertu en vue du bien commun qu'on appelle l'État, est en relation avec l'ordre divin et l'ordre du monde *(les Printemps et les Automnes).* [V. aussi *pensée chinoise,* p. 165.]

Considérant (Victor) [philosophe, France, 1808-1893]. Disciple de Fourier, il préconisa le droit au travail.

Cooper (David) [psychiatre, Grande-Bretagne, 1931-1986]. Promoteur du courant appelé *antipsychiatrie,* il voit dans certaines maladies psychiatriques une forme de refuge contre le déterminisme social (*Mort de la famille,* 1971).

Cournot (Antoine) [économiste et philosophe, France, 1801-1877]. Il annonce la théorie de la demande en fonction du prix (rapport d'opposition entre la situation de monopole et celle d'oligopole).

D

Decroly (Ovide) [pédagogue, Belgique, 1871-1932). Il est le promoteur d'une méthode pédagogique fondée sur les centres d'intérêt et les besoins des enfants.

Dedekind (Richard) [logicien, Allemagne, 1831-1916]. Ses travaux ont permis à Cantor de préciser la notion d'*ensemble.* Il a conçu une théorie des nombres irrationnels.

Deleuze (Gilles) [philosophe, France, 1925]. Il a élaboré une analyse du langage et de la signification (*Logique du sens,* 1969), qui a permis d'étayer une nouvelle définition du désir (*Anti-Œdipe,* 1972, en coll. avec F. Guattari).

Démocrite, v. *présocratiques,* p. 158.

De Morgan (Augustus) [logicien, Grande-Bretagne, 1806-1871]. Il a fondé avec le mathématicien Boole la logique des classes et des relations.

Derrida (Jacques) [philosophe, France, 1930]. Il a entrepris une *déconstruction* (analyse critique d'une structure) de la métaphysique occidentale et tenté de redéfinir les rapports de la métaphysique et de la littérature en affirmant que l'écriture est déjà dans la parole, comme le discours est déjà dans le désir (*De la grammatologie,* 1967).

Desanti (Jean Toussaint) [philosophe, France, 1914]. Il a défini le discours philosophique comme le lieu de rencontre des divers discours scientifiques (*les Idéalités mathématiques,* 1968).

Descartes (René) [philosophe, mathématicien et physicien, France, 1596-1650]. Il simplifia l'écriture mathématique et fonda la géométrie analytique. Il dégagea les lois de la réfraction. Sa physique mécaniste a jeté les bases de la science moderne (*Dioptrique,* 1637). Son apport scientifique est fondé sur l'emploi d'une méthode et sur une métaphysique nouvelle (*Principes de la philosophie,* 1644, en latin ; *les Passions de l'âme,* 1649). Le texte fondateur de la méthode cartésienne dans la réflexion philosophique et épistémologique est *le Discours de la méthode* (1637) ; sa démarche métaphysique est décrite dans *Méditations métaphysiques* (1641, en latin).

Destutt de Tracy (Antoine) [philosophe, France, 1754-1836). Il fut le principal représentant des *idéologues,* qui s'opposèrent au régime napoléonien (*Éléments d'idéologie,* 1801).

Devereux (Georges) [psychanalyste, États-Unis, d'origine hongroise, 1908-1985]. Il est le fondateur de l'*ethnopsychiatrie* (étude des désordres psychiques en fonction des normes psychiques du groupe auquel appartient le sujet).

Dilthey (Wilhelm) [philosophe, Allemagne, 1833-1911]. Il est le premier qui ait assigné un statut autonome aux sciences humaines.

Dolto (Françoise) [psychanalyste, France, 1908-1988]. Elle a contribué à un plus large développement de la psychanalyse des enfants (*Psychanalyse et Pédiatrie,* 1939 ; *le Cas Dominique,* 1971).

Duguit (Léon) [juriste, France, 1859-1928]. Marqué par la sociologie, il s'est fait le défenseur d'une conception purement positive du droit (*Traité de droit constitutionnel,* 1911).

Duhem (Pierre) [philosophe, France, 1861-1916]. Il est l'un des fondateurs de l'épistémologie de l'histoire des sciences.

Dumont (René) [agronome et philosophe, France, 1904]. S'intéressant aux questions du développement du tiers monde, ses ouvrages sont autant de réquisitoires contre l'égoïsme des nantis (*L'Afrique noire est mal partie,* 1962 ; *l'Utopie ou la Mort,* 1973).

Dumont (Louis) [anthropologue, France, 1911]. Il est parti de la notion de caste pour étudier la société (*Homo hierarchicus,* 1966), dont il souhaite une autre conception (*Homo aequalis,* 1977).

Duns Scot (John), v. *querelle des Universaux,* p. 159.

Dupont de Nemours (Pierre) [économiste, France, 1739-1817]. Disciple de Quesnay, il employa le premier le concept de *physiocratie* (doctrine puis école qui considérait l'agriculture comme la source principale des richesses).

Durkheim (Émile) [sociologue, France, 1858-1917]. Il ramène les faits moraux aux faits sociaux, qu'il considère comme indépendants des consciences individuelles. Il est le véritable fondateur de la sociologie (*De la division du travail social,* 1893 ; *le Suicide,* 1897).

Duvignaud (Jean) [sociologue, France, 1921]. Il est l'un des principaux créateurs de la sociologie de l'art (*Sociologie de l'art,* 1967).

E

Ebbinghaus (Hermann) [psychologue, Allemagne, 1850-1909). Il appliqua les méthodes expérimentales aux autres domaines que ceux de la sensation, et notamment à ceux de la mémoire et de l'apprentissage (*Sur la mémoire,* 1885).

A

A. **René Descartes.**
Élève des jésuites, il voyagea dans toute l'Europe puis il embrassa la carrière des armes. Il abandonne tout quand, le 10 novembre 1619, en une illumination, il conçut « les fondements d'une science admirable ». Dès lors, sa vie errante (Hollande, France, pour finir chez la reine Christine de Suède), n'eut d'autre objectif que de préserver sa liberté de pensée et de mouvement. *(Descartes, d'après Frans Hals, Musée du Louvre, Paris.)*

Ehrensfeld (Christian VON) [philosophe et psychologue, Autriche, 1859-1932]. Il s'est attaché aux notions morales dans une perspective phénoménologique.

Emerson (Ralph Waldo) [philosophe, États-Unis, 1803-1882]. Il est à l'origine d'un système idéaliste, mystique et panthéiste, le *transcendantalisme,* qui place dans l'expérience quotidienne la possibilité éventuelle de s'élever au-dessus du sensible pour atteindre le divin et qui préconise la supériorité de la conscience individuelle sur les croyances et les dogmes traditionnels.

Empédocle, v. *présocratiques,* p. 158.

Enfantin (Barthélemy Prosper) [économiste, France, 1796-1864]. Il transforma le mouvement saint-simonien en Église et fonda de nombreuses sociétés industrielles.

Engels (Friedrich) [socialiste, Allemagne, 1820-1895]. Il est avec Karl Marx le fondateur du marxisme. C'est dans *la Situation des classes laborieuses en Angleterre* (1845) que s'élaborèrent les idées-forces du mouvement qu'il créa avec Marx. En collaboration avec celui-ci, il écrivit *la Sainte Famille* (1845), *l'Idéologie allemande* (1845-46), où sont jetées les bases du matérialisme dialectique, et surtout le *Manifeste du parti communiste* (1848). Il analysa le matérialisme dialectique (dans *Dialectique de la nature* (1873-1883) et poursuivit l'analyse historique dans *l'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État* (1884). [V. aussi *marxisme,* p. 166.]

Épictète (philosophe de langue grecque, Rome, v. 50 apr. J.-C.-v. 130). Il a réduit le stoïcisme à une simple morale. Il a laissé des *Entretiens.*

Épicure (philosophe, Grèce, 341-270 av. J.-C.). Il fait des sensations le critère des connaissances et de la morale : le plaisir des sens, à condition d'en connaître les limites qui sont à chacun personnelles, est la source du bonheur.

Érasme (Didier) [humaniste, Hollande, v. 1469-1536]. Préconisant le retour aux sources textuelles de la Bible, refusant de choisir entre catholiques et protestants, il se moque des uns et des autres. Il est surtout connu pour son *Éloge de la folie* (1511) ; mais ce sont ses autres ouvrages qui marquent l'originalité de sa pensée : *Colloques* (1518), *Traité du libre arbitre* (1524).

Erikson (Erik) [psychanalyste, États-Unis, d'origine allemande, 1902-1994]. Il est le principal représentant de la tendance culturaliste de la psychanalyse.

Esquirol (Jean) [psychiatre, France, 1772-1840]. Disciple de Pinel, il distingua entre idiotie et démence et joua un rôle fondamental dans la mise en place des institutions psychiatriques, dont l'aboutissement fut la loi de 1838.

Evans-Pritchard (Edward) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1902-1973]. Il est l'un des fondateurs de l'anthropologie politique. Il a écrit en collaboration avec Meyer Fortes *Systèmes politiques africains* (1940).

Ey (Henri) [psychiatre, France, 1900-1977]. Il a proposé un modèle organique et dynamique pour le classement des affections mentales. Il a ainsi essayé de dépasser le modèle psychanalytique et le modèle mécaniste issu des théories purement scientistes.

Eysenck (Hans Jürgen) [psychologue, Grande-Bretagne, d'origine allemande, 1916]. Son recours à l'analyse factorielle pour l'interprétation de la personnalité fait de lui un des théoriciens les plus féconds de la psychologie différentielle (*les Dimensions de la personnalité,* 1947).

F

Fanon (Franz) [psychiatre et sociologue, France, 1925-1961]. L'un des principaux théoriciens de l'anticolonialisme, il s'est révélé comme une des figures marquantes de l'aspiration à l'abolition de tous les États. (*Peau noire, masques blancs,* 1952 ; *les Damnés de la Terre,* 1961).

Fārābī (Abū **al-**), v. *pensée islamique médiévale,* p. 158.

Fechner (Gustav Theodor) [psychologue, Allemagne, 1801-1887]. Il est avec Weber un des fondateurs de la psychophysiologie et a énoncé la loi dite de *Weber-Fechner,* selon laquelle « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ».

Ferenczi (Sándor) [médecin et psychanalyste, Hongrie, 1873-1933]. Il est à l'origine d'une nouvelle conception, la *bioanalyse,* selon laquelle l'existence intra-utérine serait la répétition des formes antérieures de la vie, dont l'origine est marine (*Thalassa, Psychanalyse des origines de la vie sexuelle,* 1924).

Festinger (Leon) [psychosociologue, États-Unis, 1919]. Son apport décisif réside dans la *théorie de la dissonance cognitive,* selon laquelle la coexistence chez un même individu d'éléments de connaissance qui ne s'accordent pas entraîne un effort pour les faire s'accorder et pour réduire précisément cette dissonance (*Une théorie de la dissonance cognitive,* 1957).

Feuerbach (Ludwig) [philosophe, Allemagne, 1804-1872]. Son œuvre majeure, *l'Essence du christianisme* (1841), marque une étape décisive dans la pensée.

Feyerabend (Paul) [philosophe, Autriche, 1924-1994]. Il a fondé une nouvelle épistémologie, dite « anarchiste », en séparant politique et scientifique (*Contre la méthode,* 1975).

Fichte (Johann Gottlieb) [philosophe, Allemagne, 1762-1814]. Son système est un idéalisme absolu.

Ficin (Marsile) [philosophe, Italie, 1433-1499]. Niant le déterminisme, il a développé une philosophie de l'amour et de la liberté, et montré que philosophie et théologie étaient à l'origine étroitement liées.

Firth (Raymond William) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1901]. Il est l'un des premiers qui ait eu recours à l'économie pour l'explication anthropologique (*Éléments d'organisation sociale,* 1951).

Fliess (Wilhelm) [médecin, Allemagne, 1858-1928]. Il est à l'origine de la notion de *bissexualité* dans la théorie freudienne.

Foucault (Michel) [philosophe, France, 1926-1984]. Il a proposé une théorie de l'histoire des mentalités (*Histoire de la folie à l'âge classique,* 1961) et établi une conception nouvelle des sciences humaines (*les Mots et les Choses,* 1966).

Fourastié (Jean) [économiste, France, 1907-1990]. Il est l'auteur de travaux sur la crise et sur les perspectives du monde de demain.

Fourier (Charles) [philosophe, France, 1772-1837]. Il a préconisé une organisation sociale fondée sur de petites unités sociales autonomes, les *phalanstères,* coopératives de production et de consommation (*le Nouveau Monde industriel et sociétaire,* 1829).

Frazer (James George) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1854-1941]. Il a recueilli un nombre considérable de croyances et de rites qu'il a consignés dans *le Rameau d'or* (1890-1915).

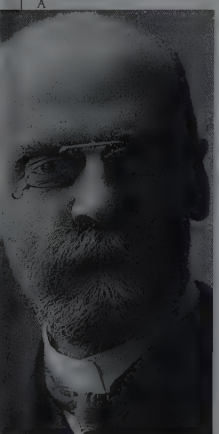
Frege (Gottlob) [logicien, Allemagne, 1848-1925]. Il a mis au point un langage formel et jeté les bases du calcul des prédicats (*Fondements de l'arithmétique,* 1884 ; *Sur le sens et la signification,* 1892).

Freinet (Célestin) [pédagogue, France, 1896-1966]. Il a développé une pédagogie fondée sur les groupes coopératifs au service de l'expression libre des enfants (*les Techniques Freinet dans l'école moderne,* 1964).

Freire (Paulo) [pédagogue, Brésil, 1921]. Il propose, dans une perspective chrétienne, une méthode d'alphabétisation qui allie l'apprentissage de la lecture et la motivation politique (*Pédagogie des opprimés,* 1969).

Freud (Sigmund) [psychanalyste, Autriche, 1856-1939]. Médecin, fondateur de la psychanalyse, Freud pense qu'à l'origine des troubles névrotiques se trouvent des désirs oubliés, en rapport avec une solution inadéquate du complexe d'Œdipe et inconciliables avec les autres désirs de l'individu. Ces désirs continuent à exister dans l'inconscient, mais ne peuvent faire irruption dans la conscience

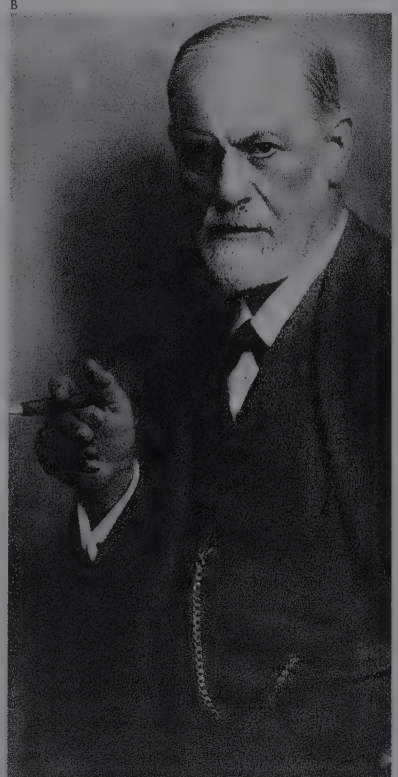
A



A - **Émile Durkheim.**

Émile Durkheim était né dans une famille de rabbins. Il voyait dans les problèmes sociaux la preuve du dérèglement de la société capitaliste. Il était hanté par l'idée d'une éducation idéale susceptible de moraliser cette société.

B



B - **Sigmund Freud.**

L'image d'un savant dévoué à la science, soigneusement entretenue par son biographe Ernest Jones, a aujourd'hui vieilli. Freud entretenait autour de ses découvertes un esprit de chapelle, avec passions et excommunications.

ŒUVRES DES SCIENCES HUMAINES

qu'à condition d'être défigurés. À partir de 1920 *(Au-delà du principe de plaisir),* Freud oppose pulsion de vie et pulsion de mort. Il distingue le moi, le ça et le surmoi (*l'Interprétation des rêves,* 1900 ; *Trois Essais sur la théorie de la sexualité,* 1905 ; *Totem et Tabou,* 1912). Il s'est intéressé aux grands problèmes de la civilisation : *l'Avenir d'une illusion* (1927), *Malaise dans la civilisation* (1930). [V. aussi *psychanalyse,* p. 161.]

Freud (Anna) [psychanalyste, Grande-Bretagne, d'origine autrichienne, 1895-1982]. Elle a été l'une des premières à s'intéresser à la psychanalyse des enfants (*le Moi et les Mécanismes de défense,* 1937).

Friedman (Milton) [économiste, États-Unis, 1912]. Il est partisan d'un libéralisme monétaire, tempéré par l'intervention de l'État dans la circulation de la monnaie.

Fröbel (Friedrich) [pédagogue, Allemagne, 1782-1852]. Il conçoit l'éducation de l'enfant à travers le jeu. Il considère la liberté comme indispensable à la tâche éducative.

Fromm (Erich) [psychanalyste, États-Unis, d'origine allemande, 1900-1980]. Il est l'un des principaux représentants de la tendance culturaliste de l'*école de Francfort* (*Psychanalyse et Religion,* 1950 ; *l'Art d'aimer,* 1956).

G

Galbraith (John Kenneth) [économiste, États-Unis, 1908]. Il a analysé la société de consommation (*l'Ère de l'opulence,* 1958 ; *le Nouvel État industriel,* 1967).

Galilée (philosophe, Italie, 1564-1642). En 1616, il a été mis en présence du livre de Copernic, qui contredit l'enseignement d'Aristote autant que celui de l'Église et qui a été mis à l'index. L'Inquisition condamne sa thèse selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Il semble que ce soit moins le mythe biblique de Josué arrêtant le Soleil que la théorie atomiste matérialiste que sous-tendait le texte de Galilée qui lui valut une comparution devant le Saint-Office et l'obligation d'une rétractation publique.

Gassendi (Pierre) [philosophe, France, 1592-1655]. Ses travaux le conduisirent à chercher à concilier l'atomisme antique et la morale épicurienne avec le christianisme (*Syntagma philosophiae Epicuri,* 1649).

Gesell (Arnold) [psychologue, États-Unis, 1880-1961]. Il a établi de nombreuses échelles de développement de l'enfant (*How A Baby Grows,* 1945).

Gödel (Kurt) [logicien, États-Unis, d'origine autrichienne, 1906-1978]. Il est l'auteur de deux théorèmes (1931) selon lesquels une arithmétique non contradictoire ne peut former un système complet, car la non-contradiction constitue dans ce système un énoncé indécidable.

Goffman (Erving) [psychosociologue, Canada, 1922-1982]. Il s'est intéressé aux formes totalitaristes d'organisation (*Asiles,* 1961), aux interactions sociales et aux éléments non codifiés des relations humaines (*les Rites d'interaction,* 1967).

Gramsci (Antonio) [philosophe, Italie, 1891-1937]. L'un des fondateurs du parti communiste italien, il théorisa la pratique du conseil ouvrier. Par le concept d'*hégémonie,* qu'il substitua à la notion de *dictature du prolétariat,* il ajouta à la domination économique la dimension culturelle et morale dans la lutte des classes (*Cahiers de prison,* 1975).

Gresham (*sir* Thomas) [économiste, Angleterre, 1519-1579]. Il a attaché son nom à une théorie selon laquelle, lorsque deux monnaies circulent dans un pays et que l'une est considérée par le public comme bonne, l'autre mauvaise, la mauvaise chasse la bonne (la bonne étant thésaurisée).

Griaule (Marcel) [anthropologue, France, 1898-1956]. Il est connu pour ses travaux sur les Dogons (*Dieu d'eau,* 1949).

Groddeck (Walter Georg) [psychanalyste, Allemagne, 1866-1934]. En abordant les phénomènes inconscients à partir des maladies organiques, il a posé que les symptômes y avaient une valeur symbolique (*le Livre du ça,* 1923).

Grotius (juriste, Pays-Bas, 1583-1645). Il a fondé le droit international (*De jure belli ac pacis,* 1625).

Guillaume de Conches (philosophe, France, fin du XIe s.-v. 1154). Aristotélicien, il a établi une psychologie et une théorie atomiste du monde *(Dragmaticon).*

Guillaume d'Occam (philosophe, Angleterre, v. 1285-v. 1349). Il a cherché à restaurer l'autonomie de la métaphysique face à la théologie et à assurer l'indépendance de la logique.

Gurvitch (Georges) [sociologue, France, 1894-1965]. Il est le promoteur de la sociologie de la connaissance (*Morale théorique et Science des mœurs,* 1937).

H

Habermas (Jürgen) [philosophe, Allemagne, 1929]. Membre de l'*école de Francfort,* il définit le concept d'opinion publique comme une catégorie appartenant à la classe sociale de la bourgeoisie, dans le cadre du *capitalisme avancé.* Il redéfinit la notion de crise (*Théorie de l'agir communicationnel,* 1981-1986). [V. aussi *école de Francfort,* p. 163.]

Halbwachs (Maurice) [sociologue, France, 1877-1945]. Il a jeté un pont entre la psychologie et la sociologie (*les Cadres sociaux de la mémoire,* 1925).

Hall (Edward Twitchell) [anthropologue, États-Unis, 1914]. Il est à l'origine des études de la communication non verbale, dont il a fait la théorie (*la Dimension cachée,* 1966).

Hall (Granville Stanley) [psychologue, États-Unis, 1844-1924]. C'est un des fondateurs de la psychologie du développement (*Adolescence,* 1904).

Harris (Zellig Sabbetai) [linguiste, États-Unis, 1909]. Il est avec Bloomfield à l'origine de la théorie distributionnelle en linguistique et a introduit la notion de *transformation* (*Structures mathématiques du langage,* 1968).

Hartmann (Nicolaï) [philosophe, Allemagne, 1882-1950]. Sa conception de l'image relève d'une théorie qui associe la conscience et l'inconscient (*Possibilité et Réalité,* 1938).

Hayek (Friedrich August VON) [économiste, Grande-Bretagne, d'origine autrichienne, 1899-1992]. Il a étudié les crises cycliques (*la Pure Théorie du capital,* 1941).

Hegel (Friedrich) [philosophe, Allemagne, 1770-1831]. Sa philosophie identifie l'Être et la Pensée dans un principe unique, le Concept. Hegel décrit le développement du Concept au moyen de la *dialectique,* dont il fait une méthode rationnelle de pensée et le moteur de l'histoire (*Phénoménologie de l'esprit,* 1807 ; *Science de la logique,* 1812-1816 ; *Principes de la philosophie du droit,* 1821).

Heidegger (Martin) [philosophe, Allemagne, 1889-1976]. Sa critique de la technique, la place qu'il donne à la mort et à l'angoisse dans ce qu'il appelle « l'être-là » de l'homme font de lui le penseur le plus marquant de l'entre-deux-guerres. Son influence en France, malgré son appartenance au parti nazi de 1933 à 1945, continue d'être fondamentale de nos jours (*Être et Temps,* 1927).

Heider (Fritz) [psychosociologue, États-Unis, d'origine autrichienne, 1896]. Il a développé une théorie selon laquelle les individus ont tendance à établir une cohérence interne entre leurs sentiments, leurs attitudes et leurs intentions (*la Psychologie des relations interpersonnelles,* 1958).

Helvetius (philosophe, France, 1715-1771). Il a exposé son système matérialiste et antireligieux dans *De l'esprit* (1758).

Héraclite, v. *présocratiques,* p. 158.

Herbart (Johann Friedrich) [pédagogue, Allemagne, 1776-1841]. Il assigne à l'éducation la mission fondamentale de transmettre des valeurs sûres (*Pédagogie générale,* 1806).

Heuyer (Georges) [psychiatre, France, 1884-1977]. Il s'est intéressé aux maladies psychiatriques des enfants, et a assigné une origine organique à la schizophrénie (*la Schizophrénie,* 1974).

Heyting (Arend) [logicien, Pays-Bas, 1898-1980]. Il est l'auteur d'une logique intuitionniste (1930).

Hintikka (Jaakko) [logicien, Finlande, 1929]. Après s'être intéressé à la nature sémantique des propositions, il s'est orienté vers la philosophie du langage (*Connaissance et Croyance,* 1962).

Hjemslev (Louis Trolle) [linguiste, Danemark, 1899-1965]. Dans la lignée de Saussure, sa théorie est une tentative de formalisation des structures linguistiques (*Prolégomènes à une théorie du langage,* 1943).

Hobbes (Thomas) [philosophe, Angleterre, 1588-1679]. Dans son ouvrage *le Léviathan* (1651), Hobbes décrit l'homme comme un être naturellement mû par le désir et la crainte ; pour vivre en société, l'homme doit renoncer à ses droits au profit d'un souverain absolu qui fait régner l'ordre, l'État.

Holbach (baron D') [philosophe, France, d'origine allemande, 1723-1789]. Il s'est attaqué à la religion chrétienne en montrant qu'elle serait l'élément fondamental de l'oppression politique (*le Système de la nature*).

Horkheimer (Max), v. *école de Francfort,* p. 163.

Horney (Karen) [psychanalyste, États-Unis, d'origine allemande, 1885-1952]. Elle a montré l'importance des facteurs culturels dans l'origine des névroses (*le Complexe de virilité des femmes,* 1927).

Hull (Clark Leonard) [psychologue, États-Unis, 1884-1952]. Il a élaboré une importante théorie sur le comportement fondé sur l'apprentissage, qui a marqué le béhaviorisme américain (*Principe du comportement,* 1943).

Humboldt (Wilhelm VON) [linguiste, Allemagne, 1767-1835]. Il a cherché à dépasser la grammaire comparative pour constituer une anthropologie générale, qui examinerait les rapports entre le langage et la pensée, les langues et les cultures (*Sur la différence de structure des langues humaines,* 1836).

Hume (David) [philosophe, Grande-Bretagne, 1711-1776]. Sa philosophie empiriste lui a servi de fondement pour sa conception utilitariste de la vie sociale (*Essais moraux et politiques,* 1741-42).

Husserl (Edmund) [philosophe, Allemagne, 1859-1938]. Il est à l'origine de la phénoménologie (*Idées directrices pour une phénoménologie,* 1913).

I

Ibn al-'Arabī (philosophe de l'islam, Espagne et Syrie, 1165-1240). Il est l'auteur d'une conception mystique de la vie humaine, assimilée à un voyage vers Dieu et en Dieu, qui a eu une grande influence sur le soufisme.

Ibn Khaldūn, v. *pensée islamique médiévale,* p. 158.

Ibn Ṭufayl (philosophe, Espagne et Maroc, début du XIIe s.-1185). Il est l'auteur d'un roman, *Vivant, fils d'éveillé,* qui constitue une philosophie mystique islamique.

Illich (Ivan) [essayiste, États-Unis, d'origine autrichienne, 1926]. Il a tenté de définir toutes les formes sociales de l'aliénation que subit l'homme en société.

J

Jakobson (Roman) [linguiste, États-Unis, d'origine russe, 1896-1982]. Son œuvre considérable s'étend à tous les domaines de la linguistique : phonologie, psycholinguistique (aphasie), théorie des fonctions du langage dans la communication, etc. (*Essais de linguistique générale,* 1963-1973).

Jamblique (philosophe, Grèce, v. 250-330). Il a proposé une vision mystique et ésotérique des mathématiques et de la vie spirituelle.

James (William) [philosophe, États-Unis, 1842-1910]. Sa théorie, le pragmatisme, repose sur l'idée que rien n'est vrai en dehors de ce qui constitue le résultat perceptible de ce que l'on voit ou de ce que l'on éprouve.

Janet (Pierre) [philosophe et psychiatre, France, 1859-1947]. Ses études ont porté sur l'hystérie et la psychasthénie, dont il pense avoir apporté la preuve que leur développement entraîne un rétrécissement de la conscience.

Jankélévitch (Vladimir) [philosophe, France, 1903-1985]. Il s'est intéressé à l'analyse existentielle, dont les titres de ses livres principaux traduisent les thèmes : *la Mauvaise Conscience* (1933), *la Mort* (1966).

Jaspers (Karl) [philosophe, Allemagne, 1883-1969]. C'est l'un des principaux représentants de l'existentialisme chrétien (*Philosophie de l'existence,* 1938).

Jevons (William Stanley), v. *courant néoclassique en économie,* p. 161.

Jones (Ernest) [psychanalyste et médecin, Grande-Bretagne, 1879-1958]. Auteur de travaux sur les stades prégénitaux, il est surtout connu pour son importante biographie de Freud (*la Vie et l'Œuvre de Sigmund Freud,* 1953-1957).

Juglar (Clément) [économiste, France, 1819-1905]. Il a mis en évidence la périodicité des crises économiques et a montré le rôle de la monnaie dans le déclenchement de celles-ci (*Des crises commerciales et de leur retour périodique...,* 1862).

Jung (Carl Gustav) [psychiatre, Suisse, 1875-1961]. Il est le premier qui s'est écarté des thèses de Freud en désexualisant la libido et en introduisant la notion d'archétype et d'inconscient collectif (*les Types psychologiques,* 1920).

K

Kant (Immanuel) [philosophe, Allemagne, 1724-1804]. Selon lui, pour qu'une connaissance universelle et nécessaire soit possible, il faut que les objets de la connaissance se règlent sur la nature du sujet pensant et non sur l'expérience (*Critique de la raison pure,* 1781). L'entendement, en traçant les limites de la sensibilité et de la raison, rend possible une « physique a priori ». Parce que l'homme n'est pas plus déterminé dans son action morale que dans sa connaissance, Kant fait l'hypothèse d'une âme libre animée d'une volonté autonome (*Critique de la raison pratique,* 1788). Tout principe d'action doit alors pouvoir être érigé en maxime universelle (*Critique du jugement,* 1790).

Kardiner (Abram) [psychologue, États-Unis, 1891-1981]. Représentant le courant culturaliste en psychanalyse, il a introduit le concept de *personnalité de base,* ensemble des comportements liés à l'éducation spécifique d'une société (*les Frontières psychologiques de la société,* 1945).

Katz (Elihu) [psychosociologue, États-Unis, 1926]. Il se montre partisan de la thèse selon laquelle l'influence des médias s'exerce à travers des guides d'opinion (*Influence personnelle...,* en coll. avec Lazarsfeld, 1955).

Kerschensteiner (Georg) [psychologue, Allemagne, 1854-1932]. Il est le promoteur d'une pédagogie fondée sur le travail en groupe.

Keynes (John Maynard), v. *keynésianisme,* p. 163.

Kierkegaard (Søren) [philosophe, Danemark, 1813-1855]. Selon lui, l'existence se divise en phase esthétique (spontanéité et libertinage), phase éthique (bonne conscience) et phase religieuse (« résignation infinie ») [*le Journal du séducteur* (1843), *le Traité du désespoir* (1849)].

Kindī (al-), v. *pensée islamique médiévale,* p. 158.

Kleene (Stephen Cole) [logicien, États-Unis, 1909]. Il est l'auteur d'une importante contribution à la théorie des fonctions récursives et à la théorie des automates.

Klein (Melanie) [psychanalyste, Autriche, Grande-Bretagne, 1882-1960]. Elle a suggéré que le complexe d'Œdipe se noue plus tôt que le pensait Freud dans la vie de l'être humain (*la Psychanalyse des enfants,* 1932).

Koffka (Kurt), **Köhler** (Wolfgang), v. *gestaltisme* p. 162.

Koyré (Alexandre) [philosophe, France, 1882-1964]. Il a étudié la théorie des cosmologies et a analysé la formation du concept d'infini (*Études galiléennes,* 1940 ; *Du monde clos à l'univers infini,* 1957).

Kraepelin (Emil) [psychiatre, Allemagne, 1856-1926]. Il a établi un classement des maladies mentales (*Psychiatrie,* 1927).

Kroeber (Alfred) [anthropologue, États-Unis, 1876-1960]. Il a fondé une anthropologie sur les rapports personnels (*Anthropologie,* 1923).

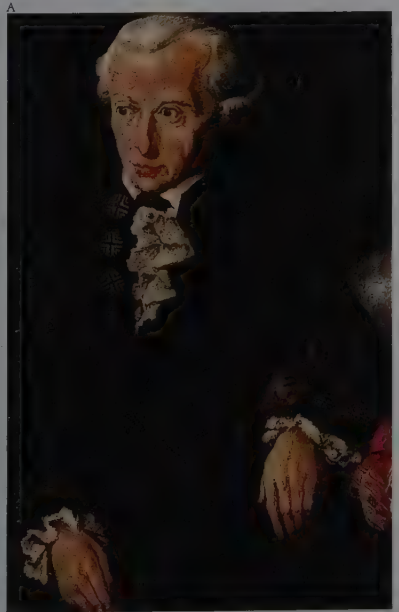
L

Lacan (Jacques) [psychanalyste, médecin, France, 1901-1981]. Il a contribué, tout en prônant le retour à Freud, à ouvrir le champ de la psychanalyse, en se référant à la linguistique et à l'anthropologie structurale. Il a montré que l'inconscient s'interprète comme un langage et a institué une théorie du sujet (*Écrits,* 1966).

Laing (Ronald) [psychanalyste, Grande-Bretagne, 1927-1989]. Il est l'un des fondateurs de l'*antipsychiatrie* (*le Moi divisé,* 1960).

La Mettrie (Julien Offroy de) [philosophe, France, 1709-1751]. Son livre matérialiste

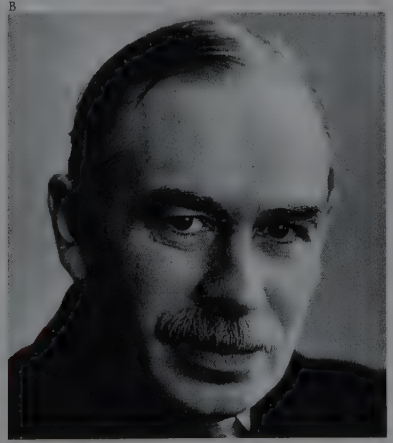
A



A - **Immanuel Kant.**

Kant descendait tous les jours faire une promenade à la même heure : quand les habitants de Königsberg le virent modifier l'heure de sa promenade, ils comprirent que quelque chose de grave venait de se produire : et, en effet, commençait la Révolution française. *(Peinture de Hans Kurth, 1931, d'après une miniature d'époque.)*

B



B - **John Maynard 1er baron Keynes.**

Keynes fut pendant la Première Guerre mondiale conseiller auprès du Trésor britannique ; il en démissionna avec éclat quand il apprit les dispositions économiques du traité de Versailles. C'est aussi un pamphlétaire.

C

C - **Jacques Lacan.**

Jacques Lacan a exercé sur les psychanalystes français une sorte de fascination. Ils assistaient régulièrement à son *Séminaire,* au cours duquel Lacan lançait ses formules qui firent date : « L'inconscient est structuré comme un langage. »

ŒUVRES DES SCIENCES HUMAINES

(*Histoire naturelle de l'âme,* 1745) marque un tournant dans la pensée des Lumières.

Laozi ou **Lao-tseu** (philosophe, Chine, VIe-Ve s. av. J.-C.). Il est à l'origine du taoïsme.

Lasswell (Harold Dwight) [sociologue, États-Unis, 1902-1978]. Il a renouvelé la méthode de l'analyse de contenu.

Lazarsfeld (Paul Felix) [sociologue, États-Unis, d'origine autrichienne, 1901-1976]. Il a précisé la méthodologie des enquêtes (*The People's Choice...,* 1944).

Leach (Edmund) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1910-1989]. Fonctionnaliste, il a perfectionné la théorie structuraliste (*Critique de l'anthropologie,* 1968).

Le Bon (Gustave) [sociologue, France, 1841-1931]. Il a décrit certains comportements collectifs (*la Psychologie des foules,* 1895) et certains mécanismes de la propagande.

Lefebvre (Henri) [philosophe, France, 1901-1991]. Marxiste, il s'est intéressé à la vie quotidienne (*Critique de la vie quotidienne,* 1947 et 1962 ; *De l'État,* 1976-1978).

Leibniz (Gottfried Wilhelm) [philosophe, Allemagne, 1646-1716]. Il a écrit de très nombreux textes, tous en français sauf quelques-uns en latin : *Nouveaux Essais sur l'entendement humain* (1704), *Essais de théodicée* (1710), *la Monadologie* (1714). Il part de la critique du cogito cartésien : la vérité résulte de la rigueur logique pour les propositions de raison et de Dieu pour les propositions de fait. Dieu peut concevoir toutes les essences possibles et toutes les combinaisons possibles : ce sont les *monades,* qui sont en nombre infini, qui expriment le monde ; l'ordre du monde résulte de l'harmonie que Dieu a établie entre elles.

Leontief (Wassily) [économiste, États-Unis, d'origine russe, 1906]. Il s'est consacré aux relations interindustrielles, pour lesquelles il a proposé un *tableau d'échanges.*

Leucippe (philosophe, Grèce, v. 460-370 av. J.-C.]. Il est le fondateur de la théorie atomiste.

Levi ben Gerson (philosophe, France, 1288-1344). Il a proposé une synthèse entre Aristote et Maimonide qui eut une certaine influence sur la pensée juive médiévale.

Levinas (Emmanuel) [philosophe, France, 1905]. Il est l'un des plus importants initiateurs du renouveau de la pensée juive (*Totalité et Infini,* 1961 ; *Difficile Liberté,* 1963).

Lévi-Strauss (Claude) [anthropologue, France, 1908]. Il a appliqué le structuralisme à l'anthropologie (*Structures élémentaires de la parenté,* 1949). Il s'est intéressé aux systèmes de classification (*la Pensée sauvage,* 1962) et aux mythes (*le Cru et le Cuit,* 1964 ; *Histoire de lynx,* 1991).

Lévy-Bruhl (Lucien) [philosophe et sociologue, France, 1857-1939]. Il a jeté les bases d'une morale rationnelle (*la Morale et la Science des mœurs,* 1903) et tenté une définition de la mentalité « primitive ».

Lewin (Kurt) [psychologue, États-Unis, d'origine allemande, 1890-1947]. Il a développé une théorie du champ de la personnalité et des motivations (*Principes de la psychologie topologique,* 1936).

List (Friedrich) [économiste, Allemagne, 1789-1846]. Il a été l'un des premiers à défendre l'idée d'union douanière *(Zollverein).*

Locke (John) [philosophe, Angleterre, 1632-1704]. Il place la source de nos connaissances dans l'expérience sensible (*Essai sur l'entendement humain,* 1690) et considère que la société repose sur un contrat.

Löw (le rabbin Judah) [mathématicien et philosophe, Tchécoslovaquie, 1525-1609]. Il annonce la dialectique hégélienne ; son œuvre unit Aristote et Maimonide.

Lukács (György) [philosophe, Hongrie, 1885-1971]. Il a interprété l'œuvre de Marx dans une perspective humaniste (*Histoire et Conscience de classe,* 1923).

Łukasiewicz (Jan) [logicien, Pologne, 1878-1956]. Il a énoncé une logique trivalente, admettant le vrai, le faux et le possible (*Éléments de logique mathématique,* 1929).

Luxemburg (Rosa) [théoricienne et révolutionnaire, Allemagne, 1870-1919]. Favorable à l'autonomie nationale, elle a lutté contre le révisionnisme de Bernstein et rédigé un texte fondateur du marxisme, *l'Accumulation du capital* (1913). Elle a marqué ses désaccords avec Lénine (*la Révolution russe,* 1921).

M

Machiavel (philosophe, Italie, 1469-1527). Démasquant les prétentions de la religion (l'Église) en matière politique, il part des réalités contemporaines pour définir un ordre moral, libre et laïque, où la raison d'État a pour objectif l'amélioration de l'homme et de la société (*le Prince,* publié en 1532).

McLuhan (Herbert Marshall) [sociologue, Canada, 1911-1980]. Selon lui, la suprématie de l'écrit est remise en cause par l'importance des moyens audiovisuels modernes (*Pour comprendre les médias,* 1964).

Maimonide (Moïse), v. *pensée juive médiévale,* p. 158.

Maine de Biran (philosophe, France, 1766-1824]. Il a énoncé une théorie de l'effort (*l'Apperception immédiate,* 1807).

Makarenko (Anton) [pédagogue, U.R.S.S., 1888-1939]. Il s'est consacré à la rééducation des adolescents, pour lesquels il mit au point une méthode dont allait s'inspirer Freinet.

Malinowski (Bronisław) [anthropologue, Grande-Bretagne, d'origine polonaise, 1884-1942]. Il a élaboré la théorie du fonctionnalisme (*la Sexualité et sa Répression dans les sociétés primitives,* 1927).

Malinvaud (Edmond) [économiste, France, 1923]. Il s'est intéressé aux phénomènes de la croissance.

Malthus (Thomas), v. *école libérale en économie,* p. 159-160.

Mannoni (Maud) [psychanalyste, France, d'origine néerlandaise, 1923]. Elle a étendu le champ de la psychanalyse aux enfants psychotiques (*le Psychiatre, son « fou » et la psychanalyse,* 1970).

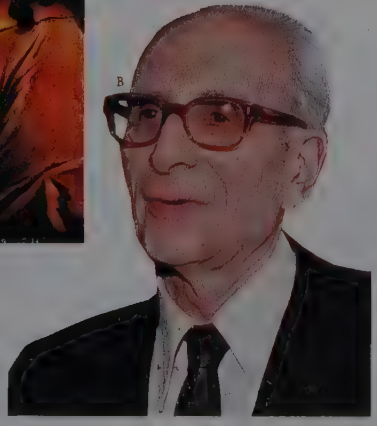
Marcuse (Herbert) [philosophe, États-Unis, d'origine allemande, 1898-1979]. Il est l'auteur d'une critique radicale de la société à

A

A - **Gottfried Wilhelm Leibniz.**

Enfant prodige, Leibniz soutint à 17 ans sa thèse de baccalauréat. En 1672, il se rendit à Paris, où il rencontra Arnauld et Huygens. Dès lors, il ne cessa plus de s'intéresser à la métaphysique et aux mathématiques. Il affirmait qu'il n'y avait pas de contradiction entre la raison et la religion. La mort de ses protecteurs l'isola : critiqué, aigri, il refusa l'aide du pasteur à sa mort. *(Peinture anonyme, Landes-bibliothek, Hanovre.)*

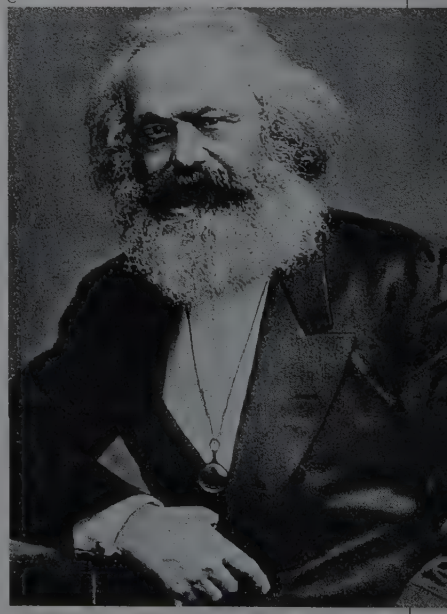
B



B - **Claude Lévi-Stauss.**

Claude Lévi-Strauss, après son agrégation de philosophie, partit pour le Brésil, où il séjourna de 1934 à 1939. Il s'exila aux États-Unis en 1941 : c'est là que se produisit sa rencontre décisive avec Jakobson ; il lut Saussure et comprit tout ce que la linguistique structurale pouvait lui apporter. Ses textes révèlent un des plus grands artisans de la langue française.

C



C - **Kari Marx.**

D'origine bourgeoise, petit-fils d'un rabbin, le jeune Marx fit paraître à 21 ans une thèse sur les matérialistes de l'Antiquité avant de découvrir Hegel. Il rencontra Engels en 1842. Il mena en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne la vie d'un perpétuel proscrit, celle du « révolutionnaire professionnel ». Comme il ne disposait d'aucune ressource, sa vie se trouva facilitée par Engels qui dirigeait une entreprise à Barmen : le couple Marx et ses trois filles survécurent grâce à lui. Marx a toujours refusé les étiquettes : « Je ne suis pas marxiste », aurait-il déclaré, signifiant par là que le marxisme est une théorie « en mouvement ».

partir du marxisme et de la psychanalyse (*l'Homme unidimensionnel,* 1964).

Maritain (Jacques) [philosophe, France, 1882-1973]. Il est le défenseur du renouveau de la philosophie de saint Thomas d'Aquin.

Marshall (Alfred), v. *courant néoclassique en économie,* p. 161.

Marx (Karl) [théoricien du socialisme et révolutionnaire, Allemagne, 1818-1883]. Il découvrit la critique de la religion chez Feuerbach, le socialisme chez Saint-Simon, et l'économie chez Adam Smith. Entré en contact avec les milieux ouvriers, il rédigea avec Engels le *Manifeste du parti communiste* (1848). Expulsé d'Allemagne, de France, réfugié en Grande-Bretagne, il écrivit *les Luttes de classes en France* (1850) et jeta les bases de son grand ouvrage, *le Capital* (livre I, 1867 ; livre II, 1885 ; livre III, 1894 ; livre IV, 1905). En 1864, il est un des principaux dirigeants de la Ire Internationale, et lui donne sa doctrine, le marxisme (v. p. 160).

Mauss (Marcel) [anthropologue, France, 1872-1950]. Il a étudié les phénomènes de prestation et de contre-prestation (*Essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques,* 1925).

Mead (Margaret) [anthropologue, États-Unis, 1901-1978]. Elle s'est intéressée aux problèmes de l'adolescence dans les sociétés non industrielles (*l'Un et l'Autre Sexe...,* 1966).

Mencius (philosophe, Chine, v. 371-289 av. J.-C.). Il a une conception optimiste de l'homme qui est dans la ligne de Confucius.

Mendelssohn (Moses) [philosophe, Allemagne, 1729-1786]. Il a développé une philosophie fondée sur la loi juive, en relation avec la philosophie des Lumières (*Jérusalem, ou Puissance de la religion et judéité,* 1783).

Merleau-Ponty (Maurice) [philosophe, France, 1908-1961]. Il fonde sa conception du monde sur l'analyse phénoménologique (*la Phénoménologie de la perception,* 1945).

Mersenne *(abbé)* [philosophe, France, 1588-1648]. Ses travaux constituent l'une des étapes importantes de la conquête de l'indépendance de la science par rapport à l'Église (*l'Harmonie universelle,* 1636).

Merton (Robert King) [sociologue, États-Unis, 1910]. Il met en avant, comme facteur explicatif de la motivation des individus, la structure sociale dans laquelle ils vivent (*Théorie sociale et Structure sociale,* 1949).

Mill (John Stuart), v. *école libérale en économie,* p. 159.

Montchrestien (Antoine DE) [économiste, France, v. 1575-1621]. Il a créé l'expression *économie politique ;* son livre, *Traité de l'économie politique* (1615), est un tableau de l'état économique de la France.

Montessori (Maria) [pédagogue, Italie, 1870-1952]. Elle proposa dès 1906 une méthode pédagogique, sous forme de garderies populaires pour les enfants des femmes au travail. Les enfants sont confrontés à une éducation des cinq sens qui doit progressivement les amener à apprendre sans contrainte proprement scolaire.

Moreno (Jacob Levy) [psychologue, États-Unis, d'origine roumaine, 1892-1974]. Il est le principal créateur de la sociométrie et de la dynamique des groupes (*Fondements de la sociométrie,* 1934).

Morgan (Lewis Henry) [anthropologue, États-Unis, 1818-1881]. Il est à l'origine d'une conception évolutionniste de l'anthropologie (*la Société archaïque,* 1877).

Morin (Edgar) [sociologue, France, 1921]. Les médias, l'enquête sur le terrain, la crise de la morale, la société industrielle : tels sont les thèmes privilégiés de sa réflexion (*le Paradigme perdu : la nature humaine,* 1973).

Mounier (Emmanuel) [philosophe, France, 1905-1950]. Sa pratique philosophique est celle d'un humanisme chrétien axé sur le respect de la personne *(personnalisme)* [*Traité du caractère,* 1948].

Myrdal (Karl Gunnar) [économiste, Suède, 1898-1987]. Il a montré l'écart croissant entre pays riches et pays pauvres.

N

Neill (Alexander Sutherland) [pédagogue, Grande-Bretagne, 1883-1973]. Sa méthode repose sur l'idée de la complète liberté qui doit être laissée aux enfants (*Libres Enfants de Summerhill,* 1960).

Nietzsche (Friedrich) [philosophe, Allemagne, 1844-1900]. Il fait la critique radicale des bases kantiennes de la connaissance, du rationalisme scientiste, du socialisme, du christianisme : il prône le vouloir-vivre, la volonté de puissance et prophétise la venue du « surhomme » (*Ainsi parlait Zarathoustra,* 1883 ; *Par-delà Bien et Mal,* 1886 ; *le Crépuscule des idoles,* 1888).

O

Owen (Robert) [homme politique, Grande-Bretagne, 1771-1858]. Il a élaboré un système fondé sur la coopération mutuelle, et fut le principal initiateur du syndicalisme britannique.

P

Pāṇini (grammairien, Inde, Ve ou IVe s. av. J.-C.). Il a présenté une classification très fine des éléments phoniques du sanskrit et a dégagé les notions de racine, de désinence et de flexion.

Pareto (Vilfredo), v. p. 161.

Parsons (Talcott) [sociologue, États-Unis, 1902-1979]. Il définit la structure sociale comme un processus constitué d'interactions entre des acteurs individuels (*Structure sociale et personnalité,* 1964).

Pasch (Moritz) [logicien, Allemagne, 1843-1930]. Il est l'auteur d'une des premières axiomatisations de la géométrie.

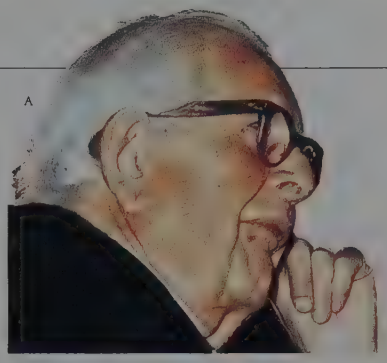
Patañjali (grammairien, Inde, IIe s. av. J.-C.). Il a continué et élargi l'œuvre de Pāṇini.

Patinkin (Don) [économiste, Israël, 1922]. Il a établi un modèle intégrant marchés du travail, biens et services, monnaie et titres (*Études d'économie monétaire,* 1972).

Peano (Giuseppe) [logicien, Italie, 1858-1932]. Il a formalisé la plupart des branches des mathématiques (*Formulaire de mathématique,* 1895-1908])

Peirce (Charles Sanders) [philosophe et mathématicien, États-Unis, 1839-1914]. Considéré avec Frege comme l'inventeur des quantificateurs logiques, fondateur du pragmatisme, il est aussi l'initiateur des recherches en sémiotique *(Collected Papers).*

Perroux (François) [économiste, France, 1903-1987]. Il a renouvelé la pensée économique française par les notions de domination et de pouvoir (*le Revenu national, son calcul et sa signification,* 1947).



A - **Jean Piaget.**

La carrière de Piaget a commencé avec la biologie ; la lecture de Bergson changea son orientation : comprendre les progrès de l'intelligence, la finalité des opérations intellectuelles, leurs acquisitions par l'enfant, tel a été son programme.

Pestalozzi (Johann Heinrich) [pédagogue, Suisse, 1746-1827]. Il a établi une pédagogie fondée sur le travail manuel et sur l'enseignement mutuel (*le Livre des mères,* 1803).

Philon d'Alexandrie (philosophe, Alexandrie, entre 13 et 20 av. J.-C.-v. 50 apr. J.-C.). Il a jeté un pont entre le judaïsme et les premiers chrétiens et son interprétation de la Torah a influencé les premiers Pères de l'Église.

Piaget (Jean) [psychologue, Suisse, 1896-1980]. Il est le premier qui ait mis en lumière les stades du développement intellectuel de l'enfant. Il a fondé l'*épistémologie génétique.* C'est ainsi qu'il a analysé les structures successives du savoir et dégagé les principes de la construction de l'intelligence, dont il pense qu'elle est orientée dans le sens d'une conception toujours plus abstraite et générale (*Épistémologie génétique,* 1970).

Piéron (Henri) [psychologue, France, 1881-1964]. Il est l'un des fondateurs de la psychologie scientifique en France.

Pinel (Philippe) [médecin, France, 1745-1826]. Il est l'un des premiers à avoir considéré la maladie mentale comme une maladie à part entière et a préconisé l'isolement de l'aliéné dans une institution de soins.

Platon (philosophe, Grèce, v. 427-348/347 av. J.-C.). Son œuvre philosophique est constituée d'une trentaine de dialogues, qui mettent en scène disciples et adversaires de son maître Socrate. Par la dialectique, celui-ci leur fait découvrir des idées qu'ils ne savaient pas être en eux et les fait progresser vers un idéal où le beau, le juste et le bien sont les vérités suprêmes. Il s'agit enfin de faire naître dans ce monde une cité égale, où l'ordre de justice sera garanti par les philosophes *(le Banquet, Phédon, la République, Phèdre, Parménide, Timée, les Lois).*

Popper (Karl Raimund) [philosophe, Grande-Bretagne, d'origine autrichienne, 1902-1994]. Il affirme que le propre d'une théorie scientifique est d'être « falsifiable » (réfutable), ce que ne sont pas les sciences humaines (*la Logique de la découverte scientifique,* 1959 ; *Conjectures et Réfutations,* 1963).

Prigogine (Ilya) [philosophe et chimiste, Belgique, d'origine russe, 1917]. Il a proposé une nouvelle méthodologie pour la démarche scientifique (*la Nouvelle Alliance,* 1979).

Proudhon (Pierre Joseph) [théoricien politique, France, 1809-1865]. Individualiste et anarchiste, il se fit le théoricien du fédéralisme (*Philosophie de la misère,* 1846).

Pufendorf (Samuel VON) [juriste, Allemagne, 1632-1694]. Il a fondé le droit sur des bases rationnelles (*Du droit de la nature et des gens,* 1672).

ŒUVRES DES SCIENCES HUMAINES

Pyrrhon [philosophe, Grèce, v. 365-275 av. J.-C.] Il est fondateur d'un système qui pousse le doute à son degré extrême : tout ne serait qu'apparence.

Pythagore, v. *présocratiques,* p. 158.

Q

Quesnay (François), v. *école libérale en économie,* p. 159.

Quetelet (Adolphe) [économiste, Belgique, 1796-1874]. Il a appliqué les lois de la statistique aux domaines des sciences morales et politiques.

Quine (Willard) [logicien, États-Unis, 1908]. Il est l'un des principaux représentants de la philosophie analytique, qui affirme que, les concepts métaphysiques étant dénués de sens, la philosophie doit se ramener elle-même à une analyse logique du langage (*Logique mathématique,* 1940).

R

Radcliffe-Brown (Alfred Reginald) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1881-1955]. Il est à l'origine du fonctionnalisme (*Structure et Fonction dans les sociétés primitives,* 1952).

Rank (Otto) [psychanalyste, Autriche, 1884-1939]. Il a étudié les mythes et les légendes. Sa théorie du *Traumatisme de la naissance* (1924) prétendait remplacer le complexe d'Œdipe par la souffrance de la naissance.

Reich (Wilhelm) [médecin et psychanalyste, Autriche, États-Unis, 1897-1957]. Ses expériences avec les communistes, ses conflits avec les psychanalystes lui ont conféré, un temps, le statut de maître à penser dans la lutte des jeunes contre toutes les oppressions (*Psychologie de masse du fascisme,* 1933 ; *la Révolution sexuelle,* 1945).

Reichenbach (Hans) [logicien, Allemagne, États-Unis, 1891-1953]. Un des fondateurs du cercle de Vienne, il est à l'origine du néopositivisme américain.

Ricardo (David), v. *école libérale en économie,* p. 159.

Ricœur (Paul) [philosophe, France, 1913]. Il définit le bon usage de Nietzsche et de Freud dans la perspective d'un humanisme chrétien (*Finitude et Culpabilité,* 1960).

Rivers (William Halse) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1864-1922]. Il a replacé le problème de la parenté dans la société globale (*Histoire de la société mélanésienne,* 1914).

Rogers (Carl) [psychopédagogue, États-Unis, 1902-1987]. Il a mis au point une méthode psychothérapeutique dans laquelle le malade est sur le même plan que le soignant *(non-directivisme).*

Roheim (Géza) [anthropologue et psychanalyste, Hongrie, 1891-1953]. Il a mis en lumière l'universalité du complexe d'Œdipe (*Origine et Fonction de la culture,* 1943).

Rorschach (Hermann) [psychiatre, Suisse, 1884-1922]. Il a inventé un test projectif qui porte son nom : ce sont des taches de couleur symétriques que le sujet doit interpréter.

Roscelin, v. *querelle des Universaux,* p. 158.

Rosenzweig (Franz) [philosophe, Allemagne, 1886-1929]. Son œuvre *l'Étoile de la Rédemption* (1921) assigne un rôle opposé et complémentaire au christianisme et au judaïsme.

Rostow (Walt Whitman) [économiste, États-Unis, 1916]. Il distingue différents stades dans toute société en voie d'industrialisation (*les Étapes de la croissance économique,* 1960).

Russell (Bertrand) [logicien, Grande-Bretagne, 1872-1970]. Ses idées en logique se prolongent jusqu'à nos jours, grâce au cercle de Vienne et à la philosophie analytique (*Principia mathematica,* en collaboration avec Whitehead, 1910-1913).

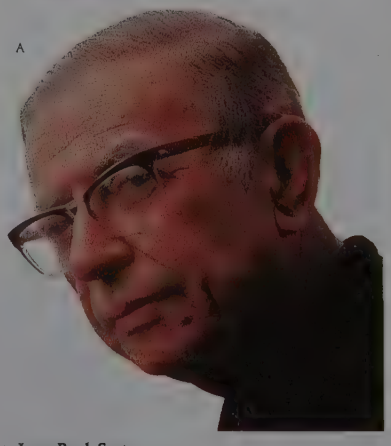
S

Saint-Simon (Claude Henri DE) [philosophe et économiste, France, 1760-1825]. Espérant la naissance d'une nouvelle classe d'industriels, il cherche à définir un socialisme planificateur et technocratique (*le Catéchisme des industriels,* 1823-24).

Samuelson (Paul Anthony) [économiste, États-Unis, 1915]. Il a modernisé certaines thèses de Keynes en les formalisant (*l'Économique,* 1948).

Sapir (Edward) [linguiste, États-Unis, d'origine allemande, 1884-1939]. Il a proposé une nouvelle typologie des langues fondée sur des critères formels (syntaxe et sémantique). Il est l'un des initiateurs du courant structuraliste (*le Langage, une introduction à l'étude de la parole,* 1921).

Sartre (Jean-Paul) [philosophe, France, 1905-1980]. Marquée par la phénoménologie et par Heidegger, la philosophie sartrienne connaît une phase existentialiste (*l'Être et le Néant,* 1943), puis une phase marquée davantage par l'engagement politique dans une perspective presque marxiste (*Critique de la raison dialectique,* 1960-1985). Il a également écrit des romans, des pièces de théâtre. (V. section ŒUVRES, partie littérature et *existentialisme,* p. 164.)



A - **Jean-Paul Sartre.**

Élevé par sa mère, fasciné par son grand-père Schweitzer, le jeune Jean-Paul entra à la « rue d'Ulm » (École normale supérieure), où Raymond Aron et Paul Nizan devinrent ses amis. Avec Simone de Beauvoir, après la guerre, il voulut donner un sens nouveau au concept de phénoménologie, importé de la philosophie heideggerienne. Cette recherche allait aboutir dès 1944 à l'engagement politique, puis à l'existentialisme (1945), à la lutte pour la paix avec les communistes (1952), la révolte aux côtés des étudiants en 1968.

Saussure (Ferdinand DE) [linguiste, Suisse, 1857-1913]. Il a renouvelé les travaux sur l'indo-européen et fondé la linguistique moderne (*Cours de linguistique générale,* 1916). [V. aussi *structuralisme,* p. 868.]

Sauvy (Alfred) [économiste, France, 1898-1990]. Il s'est spécialisé dans les problèmes de la croissance et de la démographie.

Say (Jean-Baptiste), v. *école libérale en économie,* p. 159.

Scheler (Max) [philosophe, Allemagne, 1874-1928]. Il est l'auteur d'une théorie nouvelle concernant l'intuition d'autrui (*Nature et Forme de la sympathie,* 1923).

Schelling (Friedrich VON) [philosophe, Allemagne, 1775-1854]. Il est l'auteur d'un système d'idéalisme objectif (*Idées pour une philosophie de la nature,* 1797).

Schleicher (August) [linguiste, Allemagne, 1821-1868]. Il a tenté de reconstruire l'indo-européen.

Schlick (Moritz) [logicien, Allemagne, 1882-1936]. Il distingue l'incommunicable (ce qui est personnel) et la connaissance scientifique, qui obéit à des lois.

Scholem (Gershom) [philosophe, Israël, 1897-1982]. Il est l'un de ceux qui ont le mieux fait connaître la pensée de la Kabbale (*les Grands Courants de la mystique juive,* 1941).

Schopenhauer (Arthur) [philosophe, Allemagne, 1788-1860]. Dans *le Monde comme volonté et comme représentation* (1818), il affirme que le monde n'est qu'une macabre représentation à laquelle il faut opposer un pessimisme actif.

Schumpeter (Joseph) [économiste, Autriche, 1883-1950]. Il est à l'origine d'une analyse du processus d'évolution du capitalisme prévoyant l'arrivée du socialisme (*Capitalisme, Socialisme et Démocratie,* 1942).

Scot Érigène (philosophe, Irlande, v. 810-v. 877). Il a introduit le rationalisme dans la théologie (*De predestinatione,* 851).

Searle (John Rogers) [philosophe, États-Unis, 1932]. Il est l'auteur d'une théorie des actes du discours (*les Actes de langage,* 1969).

Secrétan (Charles) [philosophe, Suisse, 1815-1895]. La liberté personnelle et la solidarité sont pour lui les clés de la question sociale (*la Philosophie de la liberté,* 1848-49).

Serres (Michel) [philosophe, France, 1930]. Il s'attache à définir une philosophie qui s'adresse autant à la sensibilité qu'à l'intelligence conceptuelle (*les Cinq Sens,* 1985).

Sextus Empiricus (philosophe et médecin, Grèce, IIe-IIIe s. apr. J.-C.). Il est partisan de l'analyse expérimentale et de l'observation dans la maladie.

B - **Baruch de Spinoza.**

Spinoza, après une formation religieuse traditionnelle, découvrit la philosophie cartésienne. Témoin des luttes entre les républicains, menés par Jan de Witt, et les orangistes, il prit parti pour les premiers. Il fut exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Pour vivre, il apprit à polir des verres. Sa vie a été un combat pour la liberté. Il a ouvert la voie à la critique biblique. *(Peinture de l'école hollandaise du XVIIe s., Gemeentemuseum, La Haye.)*

Simiand (François) [économiste et sociologue, France, 1873-1935]. Il a mis en lumière la notion de phase croissante et de phase décroissante dans l'évolution de l'économie (*le Salaire, l'Évolution sociale et la Monnaie,* 1932).

Sismondi (Jean Charles) [économiste, Suisse, 1773-1842]. Il démontre la nécessité de l'intervention de l'État dans les mécanismes économiques en vue de protéger les travailleurs contre les effets néfastes d'une liberté totale (*Principes d'économie politique,* 1819).

Skinner (Burrhus Frederic) [psychologue, États-Unis, 1904-1990]. Auteur de travaux sur l'apprentissage et le conditionnement, il est à l'origine d'une nouvelle formulation du béhaviorisme (*Science and Human Behavior,* 1953).

Smith (Adam), v. *école libérale en économie,* p. 159.

Socrate (philosophe, Grèce, v. 470-399 av. J.-C.). Sans avoir rien écrit lui-même, il est l'une des principales figures de l'histoire de la pensée occidentale. Sa technique d'enseignement qui consiste à faire accoucher la vérité chez son interlocuteur *(maïeutique),* à discuter avec lui en le mettant en contradiction *(dialectique)* a marqué l'enseignement. (V. PLATON.)

Sombart (Werner) [économiste, Allemagne, 1863-1941]. Il se montra partisan de réformes sociales en faveur des ouvriers (*le Capitalisme moderne,* 1902).

Sorel (Georges) [philosophe, France, 1847-1922]. Il voit dans la pratique syndicaliste la voie vers une transformation sociale profonde (*Réflexions sur la violence,* 1908).

Sorokin (Pitirim) [sociologue, États-Unis, d'origine russe, 1889-1968]. Il s'est intéressé au phénomène de changement social (*Social and Cultural Dynamics,* 1937-1941).

Spearman (Charles) [psychologue, Grande-Bretagne, 1863-1945]. Il a mis au point des méthodes statistiques pour les tests psychologiques (*les Aptitudes de l'homme, leur nature et leur mesure,* 1927).

Spencer (Herbert) [philosophe, sociologue, Grande-Bretagne, 1820-1903]. Il est l'auteur d'une sociologie qui considère le passage de l'homogène à l'hétérogène comme étant le facteur principal de l'évolution (*Principes de sociologie,* 1877-1897).

Spinoza (Baruch DE) [philosophe, Pays-Bas, 1632-1677]. Son *Tractatus theologico-politicus* (1670) et surtout son *Éthique* (1675) apportent l'essentiel de sa philosophie : la libération à l'égard de toutes les servitudes et la joie que donne la connaissance des déterminations de tous les êtres, le savoir apportant la béatitude.

Spitz (René) [psychanalyste, États-Unis, d'origine austro-hongroise, 1887-1974]. Ses travaux portent sur les relations mère-enfant et sur la pathologie infantile.

Steiner (Rudolf) [philosophe, pédagogue, Autriche, 1861-1925]. Il est l'auteur d'un système éducatif qui décloisonne les matières traditionnelles.

Stevens (Stanley Smith) [psychologue, États-Unis, 1906-1973]. Il a établi des échelles de sensations dont la méthode constitue un modèle pour la psychophysique.

Stirner (Max) [philosophe, Allemagne, 1806-1856]. Son livre, *l'Unique et sa propriété* (1845), témoigne d'une philosophie anarchiste qui influencera Marx malgré la rupture intervenue entre les deux hommes.

Strawson (Peter Frederick) [logicien et philosophe, Grande-Bretagne, 1919]. Il apporte une nouvelle conception de la signification à l'aide de règles logiques (*les Individus,* 1959).

Szasz (Thomas) [psychiatre et psychanalyste, États-Unis, d'origine hongroise, 1920]. Son œuvre est une critique des institutions psychiatriques en ce qu'elles empêchent l'individualité de s'affirmer (*Fabriquer la folie,* 1970).

T

Tarde (Gabriel DE) [sociologue, France, 1843-1904]. Il s'intéressa à la criminologie et essaya de définir les lois de l'imitation (*les Lois de l'imitation,* 1890).

Tarski (Alfred) [logicien, États-Unis, d'origine polonaise, 1902-1983]. Il est à l'origine de la sémantique moderne (*le Concept de vérité dans les langages des sciences déductives,* 1933).

Teilhard de Chardin (Pierre) [jésuite et paléontologue, France, 1881-1955]. Parti de la découverte du sinanthrope, il a élaboré une philosophie du développement humain.

Thomas More *(saint)* [philosophe, Angleterre, 1478-1535]. Son ouvrage, *l'Utopie* (1516), décrit une société idéale, où règne la paix.

Thorndike (Edward Lee) [psychologue, États-Unis, 1874-1949]. Il a réalisé des travaux sur le comportement et l'apprentissage qui ont marqué la pédagogie.

Thurstone (Louis Leon) [psychologue, États-Unis, 1887-1955]. Pour définir les qualités intellectuelles, il fait appel à des facteurs statistiques, aux liens qui les unissent *(analyse factorielle)* [*The Vectors of Mind,* 1935].

Tinbergen (Jan) [économiste, Pays-Bas, 1903-1994]. Il est l'un des fondateurs de l'économétrie (*Shaping the World Economy,* 1962).

Titchener (Edward Bradford) [psychologue, États-Unis, d'origine britannique, 1867-1927]. Il est un des pionniers de la psychologie expérimentale aux États-Unis (*Feeling and Attention,* 1908).

Tolman (Edward Chace) [psychologue, États-Unis, 1886-1959]. Son ouvrage, *Purposive Behavior in Animals and Men* (1932), développe l'idée que l'on ne peut, pas plus chez l'homme que chez l'animal, se passer de la notion de *but* pour expliquer un comportement.

Tönnies (Ferdinand) [sociologue, Allemagne, 1855-1936]. Il explique l'existence de groupes humains par une volonté d'être ensemble, qui est à la base de l'organisation et de l'action sociale (*Communauté et Société,* 1887).

Touraine (Alain) [sociologue, France, 1925]. Il passe de la sociologie du travail (*la Conscience ouvrière,* 1966) à la sociologie générale (*Production de la société,* 1973).

Troubetskoï (Nikolaï Sergueievitch) [linguiste, Russie, 1890-1938]. Il a fondé la phonologie (*Principes de phonologie,* 1939).

Tylor (*sir* Edward Burnett) [anthropologue, Grande-Bretagne, 1832-1917]. Il a proposé une théorie de l'évolutionnisme (*la Civilisation primitive,* 1876-1878).

V

Van Gennep (Arnold) [anthropologue et folkloriste, France, 1873-1957]. Il a créé une méthode de classement des faits folkloriques et est l'auteur du *Manuel de folklore français contemporain* (1937-1958).

Vanini (Giulio Cesare) [philosophe, Italie, 1585-1619]. Prêtre, il élabora une philosophie naturaliste qui lui valut d'être brûlé vif (*Discours sur les secrets de la nature,* 1616).

Veblen (Thorstein) [économiste et sociologue, États-Unis, 1857-1929]. Il annonce la venue d'une société technocratique (*Théorie de la classe de loisir,* 1899).

Vico (Giambattista) [philosophe, Italie, 1668-1744]. Il a émis une théorie des cycles de civilisation qui a eu une grande influence (*Principes de la philosophie de l'histoire,* 1725).

Villermé (Louis René) [sociologue, France, 1782-1863]. Médecin, il a réalisé une enquête fondamentale sur le monde ouvrier de son temps (*Tableau de l'état physique et moral des ouvriers...,* 1840).

W

Wallon (Henri) [psychologue, France, 1879-1962]. Il s'est intéressé au développement affectif et intellectuel de l'enfant (*les Origines du caractère chez l'enfant,* 1934, 1949).

Walras (Léon), v. *courant néoclassique en économie,* p. 161.

Watson (John Broadus) [psychologue, États-Unis, 1878-1958]. Principal représentant du béhaviorisme, il affirme que la psychologie ne peut être fondée que sur le comportement (*Behavior,* 1914).

Weber (Max) [sociologue, Allemagne, 1864-1920). Il est le promoteur d'une sociologie « compréhensive », comme science qui s'inclut dans l'objet qu'elle étudie, et a recours à la notion de *type idéal.* Pour lui en chaque homme s'opposent les exigences de la morale et celles de l'action (*Économie et Société,* 1922).

Weil (Simone) [philosophe, France, 1909-1943]. Elle est l'auteur d'une philosophie spiritualiste (*la Pesanteur et la Grâce,* 1947).

Wertheimer (Max), v. *gestaltisme,* p. 162.

Whitehead (Alfred North) [logicien, Grande-Bretagne, 1861-1947]. Ayant collaboré avec Russell aux *Principia mathematica* (1910-1913), il s'orienta ensuite vers une philosophie de la nature.

Winnicott (Donald Woods) [psychanalyste, 1896-1971]. Il montre que le développement le plus précoce du nourrisson dépend du lien entre la mère et l'enfant (*Jeu et Réalité,* 1971).

Wittgenstein (Ludwig) [logicien, Grande-Bretagne, d'origine autrichienne, 1889-1951]. Sa première théorie, dont rend compte son *Tractatus logico-philosophicus* (1921), qui propose une théorie du langage entièrement désambiguïsée, eut une grande influence sur le cercle de Vienne. Sa deuxième théorie (*Investigations philosophiques,* 1953) tient compte de l'aspect humain et aléatoire du langage.

Wundt (Wilhelm) [psychologue, Allemagne, 1832-1920]. Il est l'un des fondateurs de la psychologie expérimentale (*Éléments de psychologie physiologique,* 1873-74).

X-Z

Xénophane (philosophe, Grèce, fin du VIe s. av. J.-C.). Il fonda l'école d'Élée, qui fait de l'être un éternel absolu.

Zermelo (Ernest) [logicien, Allemagne, 1871-1953]. Mathématicien, il donna la première axiomatisation de la théorie des ensembles.

Zhu Xi ou **Tchou Hi** (philosophe, Chine, v. 1130-v. 1200). Il fonda un système qui continuait le confucianisme.

ÉCOLES ET MOUVEMENTS DE PENSÉE

PRÉSOCRATIQUES

ON APPELLE *présocratiques* les philosophes grecs d'Asie Mineure du VIe s. av. J.-C., parce qu'ils ont vécu avant Socrate (v. 470-399 av. J.-C.), et – précision capitale – parce que Socrate a tenu à marquer qu'avec lui seul commençait la « vraie » philosophie : il aurait ramené sur terre, à l'échelle de l'homme, la philosophie qui avant lui se serait perdue dans les nuées.

• C'est dans la ville de Milet, en Asie Mineure, que la philosophie occidentale a débuté, avec **Thalès** (640-562 av. J.-C.), **Anaximandre** (v. 610-v. 547), **Anaximène** (v. 585-v. 525). Ces penseurs s'interrogent sur l'origine du monde, sur l'élément fondamental à partir duquel il a surgi. Thalès fait de l'eau le principe du monde, et de l'évaporation le moteur de son évolution. Anaximandre considère l'infini, ce qui est sans limite ni dans le temps ni dans l'espace, comme le principe de tout ce qu'on voit : Terre, Soleil, Lune, astres ; c'est le Ciel qui concrétise cet infini. Anaximandre précise cette notion en l'appelant « aër » (air et ciel à la fois).

• Cependant, science et religion sont encore mêlées chez **Pythagore** (v. 570-v. 480 av. J.-C.). Pour les pythagoriciens, en effet, le nombre est principe à la fois de l'être et de la connaissance, et les propriétés des nombres expliquent les propriétés des choses.

• **Héraclite** (v. 540-v. 480 av. J.-C.) ouvre une nouvelle voie : la recherche du concept fondamental de la réalité, qu'il trouve dans la « contradiction » ; l'Un et le Changement ne sont pas incompatibles, mais contradictoires, car tout est mouvement.

• À l'opposé se place **Parménide** (v. 515-v. 440 av. J.-C.) : l'être est immobile, la vérité est le jugement de ce qui est, qui ne bouge pas. On ne peut connaître que ce qui *est*.

• Pour **Zénon d'Élée** (v. 490-v. 430 av. J.-C.), l'être est un, mais les choses étant des nombres (unités discrètes), on ne peut arriver à concevoir ni la continuité ni le changement, d'où les « paradoxes » de Zénon : la flèche qui vole et qui ne vole pas, Achille qui ne peut jamais rattraper la tortue.

• Pour **Empédocle** (v. 500-v. 430 av. J.-C.), rien ne vient de rien ; il n'y a que des combinaisons d'éléments immuables. La réalité est faite de la combinaison des quatre éléments et cette combinaison a lieu selon deux principes, Éros et Polémos (amour et haine). Sa philosophie s'exprime par des poèmes *(De la nature)*.

• **Anaxagore** (v. 500-v. 428 av. J.-C.) définit la matière comme étant composée d'un nombre infini d'éléments infiniment décomposables : mais il n'est pas matérialiste car il fait intervenir l'Intelligence comme principe organisateur.

• Y a-t-il eu une nouveauté avec l'enseignement de **Démocrite** (v. 460-v. 370 av. J.-C.) ? Non, en ce qui concerne le goût de l'observation propre aux Ioniens et la théorie des particules en nombre infini ; oui, en ce que ces éléments sont indivisibles *(atomes)* et qu'ils ne s'organisent qu'en fonction de leurs propriétés internes. C'est la première théorie matérialiste : la matière se définit par ses propriétés internes, qui relèvent d'une mécanique corpusculaire. Les dieux, s'ils existaient, ne changeraient rien au monde.

• Précédant juste Socrate, ce sont les **sophistes** qui occupent le devant de la scène. Il s'agit pour eux d'être véritablement persuasifs dans leur enseignement. La recherche de la vérité ne relève plus de sa démonstration au sein de quelque théorie ou de quelque observation : c'est le public auquel s'adressent les sophistes qui décide. La vie intellectuelle devient joute oratoire ; le sophiste, maître de rhétorique, cherche à gagner à tout prix la faveur de son public. Seule exception : **Protagoras** (v. 480-v. 410 av. J.-C.) qui fut un défenseur humaniste des valeurs sociales.

PENSÉE ISLAMIQUE MÉDIÉVALE

L'ORIGINALITÉ profonde de cette pensée, même si on limite l'analyse à la période du IXe au XIIIe s., réside dans la double volonté d'aider à la constitution d'une religion nouvelle et de créer les conditions qui permettent l'assimilation et le dépassement de la philosophie grecque, notamment aristotélicienne. La séparation philosophie/théologie, séparation fondamentale pour les Occidentaux, n'existe qu'artificiellement pour l'islam. On distingue deux tendances très générales : la tendance théologique du *kalām* et la tendance philosophique coranique.

Tendance théologique du kalām. Le *kalām* (parole de Dieu, puis théologie dialectique) est la première phase de la philosophie islamique, qui consiste à introduire des éléments de la pensée grecque pour résoudre des problèmes religieux. Deux écoles dominent : le *mutazilisme* (VIIIe s.) et l'*acharisme* (Xe s.). Les mutazilites regardent la raison comme seul moyen valable pour atteindre la vérité des textes, dont ils préconisent de ce fait une interprétation allégorique. À l'inverse, les acharites se soumettent à l'interprétation littérale des textes et, de ce fait, placent la raison au second plan.

Leurs différences se manifestent tout d'abord à l'occasion de deux questions : la justice divine et la création du monde. La première, pour les mutazilites, n'a de sens que si l'homme est libre, Dieu assumant l'existence du mal. Pour les acharites, il y a prédestination. Quant à la création du monde, les mutazilites en donnent une interprétation qui s'inspire de la tradition grecque (Dieu a donné son existence au monde à partir d'une matière éternelle comportant ses propres lois). Les acharites rejettent une telle interprétation qui limite la puissance de Dieu et qui revient à nier les miracles : Dieu est le seul créateur du monde, même s'il a recours à des atomes et à leurs combinaisons qui lui préexistent, ainsi que l'expose la philosophie grecque. Les deux écoles s'opposent sur deux problèmes plus fondamentaux encore, et proprement théologiques : l'Unité de Dieu et la Parole de Dieu (le Coran).

Tendance philosophique coranique. C'est le nom conventionnel donné au courant qui n'est pas d'obédience strictement théologique comme le *kalām*, et qui prend en compte en priorité le texte même du Coran.

• **Al-Kindī** (v. 796-v. 870) a été conduit à déborder le courant mutazilite. Bien qu'il considère la connaissance divine comme supérieure à la connaissance humaine, il estime cette dernière susceptible d'arriver à une vérité rationnelle et démonstrative. Il désigne Dieu comme le Vrai et l'Unique, comme vérité à la fois rationnelle et révélée. L'homme est un composé d'âme et de corps. En s'incarnant, l'âme acquiert des qualités qui font de son « intellect » un intellect en acte, allant de la connaissance immédiate jusqu'à l'appréhension des réalités intemporelles.

• **Al-Fārābī** (v. 870-950) fonde sa philosophie sur l'étroite dépendance entre langue et philosophie. Ainsi s'explique la distinction qu'il établit entre l'essence et l'existence. L'existence n'est qu'un accident de l'essence. L'Univers est formé de plusieurs intelligences qui sont hiérarchisées entre elles et qui émanent les unes des autres à partir d'une intelligence première ; la cité d'ici-bas doit s'inspirer de l'ordre supérieur qui règne dans l'univers supérieur. Comme Platon, al-Fārābī a pour idéal une cité dirigée par un homme vertueux, parfait *(le Livre de la constitution politique)*. Sur le plan de la logique, c'est à partir de son commentaire d'Aristote que va s'établir toute la logique musulmane. Chez lui, l'esprit de système l'emporte, par opposition à **al-Bīrūnī** (973-apr. 1050), essentiellement mathématicien et astronome, qui cherche à privilégier l'expérience.

• **Avicenne** ou **Ibn Sīnā** (980-1037) propose la philosophie la plus achevée par rapport à la tradition grecque, de laquelle il retient surtout Plotin. Avicenne considère que la création est un passage du possible au réel. Pour cela, Dieu est un être absolument nécessaire, conformément à la tradition de l'islam. Mais son argumentation est plus subtile : la difficulté résidant dans l'introduction du temps dans la création par rapport à Dieu, Avicenne distingue ainsi l'éternel selon l'essence et l'éternel selon le temps : le monde, est créé selon l'essence et non-créé (ou « incréé ») selon le temps.

• **Al-Ghazālī** (1058-1111) se place dans l'optique acharite. Il cherche de la tutelle théologique. Dans cet esprit, il apporte tout son soutien à la logique, qu'il considère comme indispensable à la théologie.

• En Occident, quatre grands noms dominent : **Avempace** ou **Ibn Bādjdja** (mort en 1138), **Ibn Ṭufayl** (début du XIIe s.-1185), **Averroès** ou **Ibn Ruchd** (1126-1198) et **Ibn Sab'in** (v. 1217-v. 1270). Le problème qui les agite est celui de l'unité de l'intellect humain face à l'Intellect divin. L'apport d'Averroès, son originalité et son aristotélisme influenceront même les auteurs chrétiens.

• En dehors de ces courants, le dernier grand nom de la pensée musulmane du Moyen Âge est celui d'**Ibn Khaldūn** (1332-1406), qui fonde une nouvelle philosophie de l'histoire, que l'on a qualifiée de « sociologie ».

PENSÉE JUIVE MÉDIÉVALE

PHILON **d'Alexandrie** (entre 13 et 20 av. J.-C.-v. 50 apr. J.-C.) avait entrepris de ramener les Juifs d'Alexandrie à l'orthodoxie en montrant la complémentarité de la pensée biblique et des philosophies hellénistiques. Il faudra ensuite attendre dix siècles pour que naisse une philosophie juive, à égale distance entre l'orthodoxie sourde à toute réflexion rationnelle et l'hérésie, où dominent les courants chrétiens et islamiques. Le début de la pensée juive se situe en effet dans la confection du *Talmud*, qui prolonge la pensée biblique et crée une sorte de contestation dialectique de la philosophie. Le *Talmud* met en avant l'unité de la vie et de la pensée, sans métaphysique, mais en jouant constamment sur l'opposition concret/abstrait, et sur la double valeur de la mystique et de la spéculation.

• L'Égyptien **Saadia Gaon** (882-942) [il vécut en Babylonie], traducteur de la Bible en arabe, auteur du *Livre des croyances et des opinions*, établit une nette distinction entre

vérité révélée et vérité naturelle. Il traduit le souci de conceptualiser le lien dialectique entre la culture juive et les autres cultures, chrétienne et musulmane.

• C'est en Espagne que la philosophie juive naît réellement avec Ibn Gabirol (Avicébron) [v. 1020-v. 1058], dont le livre *la Source de vie* (écrit en arabe) renoue avec la pensée de Plotin en s'inscrivant dans la ligne de la spéculation juive : tous les êtres sont imbriqués les uns dans les autres, mais – différence avec Platon et Plotin – le monde est créé et dirigé par Dieu.

• Bahiya ben Yosef ibn Paquda (XIe s.) est l'un des premiers à introduire la dimension personnelle dans la pensée philosophique, ce que révèle en particulier sa méthode d'exposition des idées qui a recours au dialogue, à l'exhortation et à l'avertissement *(Introduction aux devoirs des cœurs)*. Il insiste sur sa solitude, qu'il vit sous forme d'ascèse : l'homme est pris dans une tension entre l'effort de la piété et l'amour spirituel. L'âme elle-même a une double condition : la force passionnelle, qui vise à la conservation de l'homme dans le monde, et la force rationnelle, qui s'applique à arracher l'homme du monde pour le ramener à la Source divine. La raison est en fait synonyme de lutte et de combat : c'est le moyen que Dieu donne à l'homme pour qu'il lutte contre la paresse végétative de la Nature.

• Juda Ha-Levi (v. 1080-v. 1141), auteur de la *Défense de la religion méprisée,* est avant tout poète. Son originalité est d'avoir dans son livre, *al-Khazarī,* évoqué la Bible comme source commune aux trois grandes religions. Ce livre, écrit en arabe, relate la conversion plus ou moins mythique du peuple turc des Khazars au judaïsme, après discussion avec les chrétiens et les musulmans. La Bible est ainsi une force vivante.

• Moïse Maimonide (1135-1204) marque profondément la philosophie juive et universelle. Il unit la lecture d'Aristote et celle de la Bible dans *le Guide des égarés* (écrit en arabe) en montrant que l'une et l'autre sont nécessaires pour comprendre l'éternité du monde. Ni la lettre ni l'esprit n'épuisent la Bible : c'est la Révélation qui apporte l'intelligence du texte. Par cette voie, il indique le passage de la pensée rationnelle à la pensée mystique.

• La philosophie de Maimonide va imprégner pour longtemps la pensée juive, et d'abord Levi ben Gerson (1288-v. 1344) et Hasdaï Crescas (v. 1340-1412 ?) : le dogmatisme de la pensée médiévale va progressivement céder la place à une pensée plus soucieuse de mystique que de démonstration, qui marque les débuts de la Renaissance.

QUERELLE DES UNIVERSAUX

L'UNIVERSEL est ce qui s'exprime par un terme général, et qui par cela est susceptible de devenir le prédicat de plusieurs sujets. Les termes de ce qui va devenir une « querelle » ont été posés par Aristote, commenté par le philosophe grec Porphyre (234-v. 305). La solution à laquelle se rangeait ce commentateur grec est remise en question par les scolastiques français au XIe s. Le débat est le suivant : les termes à l'aide desquels nous désignons les choses extérieures ou intérieures (réalités, opinions) sont-ils susceptibles d'être généralisés, d'être universellement applicables ? À cette question, trois réponses ont été apportées.

Nominalisme. Roscelin (v. 1050-v. 1120), Pierre Abélard (1079-1142) et, plus tard, Guillaume d'Occam (v. 1285-v. 1349) affirment que la coupure entre le mot et la réalité que le mot *(nomen)* est chargé de désigner n'est pas totale. « Qu'est-ce au fond que la réalité qu'une idée générale et abstraite a dans notre esprit ? Ce n'est qu'un nom ; ou, si elle est autre chose, elle cesse nécessairement d'être abstraite et générale. » Cette position est appelée pour cette raison nominalisme : il n'existe pas d'idée générale, mais seulement des « signes généraux ».

Le réalisme et le conceptualisme. Deux thèses différentes se sont opposées au nominalisme. La première est celle que combat vigoureusement Abélard (c'est lui qui a fourni aux nominalistes les arguments les plus pointus) : c'est le *réalisme,* qui affirme que les universaux existent indépendamment des choses dans lesquelles ils se manifestent. Les universaux ont donc une *réalité.*

La seconde est le *conceptualisme.* Cette doctrine affirme que les universaux n'existent pas en eux-mêmes, c'est-à-dire ni antérieurement aux choses, ni dans les essences qui constituent ces choses. Les universaux sont des « concepts », c'est-à-dire des constructions de l'esprit, des instruments de la pensée. Le conceptualisme est en fait la position que prend Abélard lorsqu'il attaque le réalisme : c'est une forme plus radicale et plus explicitement logique que le nominalisme. Il le fait en renvoyant dos à dos les doctrines qui font des universaux des mots et celles qui en font des choses. Le réalisme continuera pourtant après Abélard d'avoir de sérieux défenseurs, comme en la personne de l'Écossais Duns Scot (v. 1266-1308), à la fin du XIIIe s. Duns Scot propose en effet une philosophie dans laquelle l'essence est définie comme indifférente à la distinction entre universel et particulier. Si elle est cependant à faire, la distinction n'en est pas moins formelle, en ce sens qu'elle relève des catégories de la connaissance humaine.

HUMANISME

L'HUMANISME est un mouvement d'idées né en Europe sous la Renaissance (XVIe s.). Il est contemporain de deux grands événements : la Réforme et la Réforme catholique (appelée autrefois « Contre-Réforme ») ; les grandes explorations (découverte du Nouveau Monde). L'humanisme tire l'essentiel de sa philosophie et de ses méthodes de pensée de l'étude des auteurs de l'Antiquité. L'humanisme met l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs.

Humanisme en Europe. Il trouve ses origines dans le grand mouvement italien des XIVe-XVe s. : on redécouvre la grandeur de Rome (Pétrarque), et des savants grecs venus de Constantinople (prise par les Ottomans en 1453) affluent sur les bords du Tibre. Coluccio Salutati (1331-1406), Lorenzo Valla (1407-1457) et Marsile Ficin (1433-1499) retrouvent et commentent les grands textes de l'Antiquité, en leur apportant parfois un éclairage nouveau, notamment platonicien. C'est Jean Pic de La Mirandole (1463-1494) qui fonde le credo humaniste dans son *Discours de la dignité de l'homme* (1485), qui voulait prouver la convergence de toutes les philosophies vers le christianisme.

Humanisme français. Il naît avec l'érudit allemand Johannes Reuchlin (1455-1522) et Guillaume Budé (1467-1540) qui, en remettant en honneur l'enseignement de l'hébreu et du grec, vont en fait laisser se développer une comparaison permanente entre l'idéal chrétien et le paganisme. Jacques Lefèvre d'Étaples (v. 1450-1536) traduit ainsi les textes attribués à Hermès Trismégiste et contribue à donner du platonisme une idée nouvelle. Les traductions sont en vogue : Étienne Dolet (1509-1546) publie son traité *la Manière de bien traduire d'une langue en autre* (1540). Un nouvel idéal d'homme, tolérant à toutes les philosophies, s'élabore, illustré par *le Courtisan* (1528) de Castiglione. Ce souci de tolérance est fondamental dans l'œuvre de Didier Érasme (1469-1536). En matière politique, *l'Utopie* de Thomas More, *la République* de Jean Bodin (1530-1596) posent en termes neufs la question du pouvoir. François Rabelais (v. 1494-1553) rapporte sous forme allégorique sa confiance dans l'homme et le savoir, qui s'exprime sous une forme optimiste dans des allégories fantastiques et où se mêlent érudition, parodies, fables et folklore ; y apparaît surtout un encyclopédisme porteur de l'individualisme moderne. On retrouvera cette volonté d'érudition, mais teintée de scepticisme chez Michel de Montaigne (1533-1592). C'est que l'idéal humaniste s'est trouvé durement confronté à la Réforme, aux idées de Martin Luther (1483-1546), qui vont entraîner le monde chrétien vers des prises de position radicales, où la tolérance n'aura plus de prise, face au fanatisme des guerres de Religion. Mais l'humanisme de la Renaissance reparaîtra avec les débuts du classicisme.

ÉCOLE LIBÉRALE EN ÉCONOMIE

Physiocrates. Pour les physiocrates, les faits économiques sont soumis, comme les objets et les choses de l'ordre « physique », à un système de « lois » incontournables, qu'on peut constater mais que l'on ne peut modifier. Les physiocrates développent une sorte de « physique économique », s'appuyant sur l'ordre naturel et perçoivent dans la terre la seule source de richesse. Seule l'agriculture a un rôle multiplicateur ; les autres activités humaines ne font que transformer les ressources naturelles.

Parmi les physiocrates s'impose d'abord le médecin François Quesnay (1694-1774), qui a le premier l'idée de comparer le circuit économique à la circulation sanguine du corps humain, dans le cadre de son *Tableau économique* paru en 1758. Quesnay annonce les travaux de la comptabilité nationale.

Pour Adam Smith (1723-1790), auteur des *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations* (1776), le travail de l'homme est la source de la richesse, l'homme étant à la base de toute production. Smith met par ailleurs en valeur le rôle de l'épargne, génératrice de capital, capital qui, à son tour, accroît la productivité du travail : Smith éclaire en fait le rôle de l'ensemble des « facteurs de production ». L'intérêt privé motive l'ensemble des comportements humains. Une « main invisible » aboutit, en fait, par la poursuite de l'intérêt individuel, à la satisfaction de l'intérêt général. Travaillant pour lui-même, l'individu travaille ainsi pour le plus grand bien de la collectivité. Le « marché » est le lieu où s'effectue la rencontre des intérêts privés, le cadre où, grâce au libre jeu des prix, s'établit l'équilibre global.

ÉCOLES ET MOUVEMENTS DE PENSÉE

Libéraux pessimistes. Thomas Malthus (1766-1834) dégage la loi selon laquelle la population tend à doubler à chaque génération alors que les subsistances n'augmentent que selon une progression arithmétique. L'humanité, dans cette perspective, est vouée à la misère. David Ricardo (1772-1823) s'attaque au problème de la répartition de la production nationale. Sa vision des mécanismes économiques reste essentiellement abstraite, mais on lui doit une théorie de la valeur-travail et la notion du « salaire naturel » qui, par l'effet de la concurrence, tendra à s'établir au plus bas niveau compatible avec la maintenance physiologique du travailleur. Ainsi l'ordre naturel n'est pas « le meilleur possible » ; il est pourtant le moins mauvais état souhaitable et l'entraver aboutirait à des conséquences pires *(Des principes de l'économie politique et de l'impôt,* 1817). John Stuart Mill (1806-1873), l'auteur des *Principes d'économie politique* (1848), distingue les lois de la production (universelles parce que de nature « physique ») et les lois de la répartition (de caractère social, et, donc, relatives). Stuart Mill entrevoit un « état stationnaire », une sorte de « croissance zéro » : mais l'humanité, atteignant cet état, sera capable de poursuivre d'autres buts que le seul objectif de la croissance matérielle.

Libéraux optimistes. Pour Jean-Baptiste Say (1767-1832), la surproduction est impossible ; car toute vente d'un bien entraîne l'achat d'un autre bien : c'est la « loi des débouchés », vulgate de l'école libérale optimiste. J.-B. Say fait, par ailleurs, une remarquable analyse du rôle de l'entrepreneur. Au nom de la « loi des débouchés », il souligne les bienfaits de la liberté économique et du libre-échange. Frédéric Bastiat (1801-1850) soutient également cette vision optimiste d'un monde économique harmonieux. La liberté sert le progrès et le progrès rend le travail plus productif. Les conflits sociaux se résoudront en « harmonies ».

Apports du courant libéral. Sur le plan théorique, les libéraux approfondissent une théorie de la valeur. Ils perçoivent l'origine de celle-ci dans des éléments matériels et objectifs : c'est la valeur-coût. Sur le plan doctrinal, qu'ils soient pessimistes ou optimistes, les libéraux affirment que le libre jeu des mécanismes naturels mène aux meilleures (ou aux moins mauvaises) conséquences économiques. La liberté doit permettre aux mécanismes d'équilibrage de jouer spontanément.

POSITIVISME

Le POSITIVISME est une doctrine née en France au XIXe s. avec Auguste Comte (1798-1857). Cette doctrine considère que toutes les activités philosophiques et scientifiques ne doivent s'effectuer que dans le seul cadre de l'analyse des faits réels vérifiés par l'expérience. Si l'esprit humain peut formuler les lois et dégager les rapports qui s'établissent entre les phénomènes, A. Comte ne peut aller plus loin ; il étend les méthodes scientifiques, récemment développées, à la sociologie, discipline nouvelle qui, en outre, bénéficie d'une méthode propre : la méthode historique et comparative reliant la statique à la dynamique et inversement. A. Comte expose son projet positiviste comme une étape nécessaire à laquelle il faut arriver pour libérer l'homme, avancer dans l'histoire : l'humanité est passée par deux stades, l'état *théologique,* puis l'état *métaphysique* : l'esprit humain dirige « essentiellement ses recherches vers la nature intime des êtres, les causes premières et finales de tous les effets qui le frappent, en un mot vers les connaissances absolues » (*Discours sur l'esprit positif,* 1844). C'est cet état qu'il faut désormais dépasser, pour atteindre l'état *positif* et s'en tenir à la science comme analyse des faits *positifs.* La classification des sciences permet de dresser un tableau du développement de l'esprit humain : elle va de la physique « inorganique » jusqu'à la sociologie. L'essentiel de la pensée de Comte est exposé dans son *Cours de philosophie positive* (1830-1842).

MARXISME

Bases du marxisme. Le marxisme repose sur le matérialisme et le socialisme scientifiques, et il constitue à la fois une théorie générale et le programme des mouvements ouvriers. Pour les marxistes, le matérialisme est l'arme par laquelle il s'agit d'abolir la philosophie comme instrument spéculatif défini par la bourgeoisie (idéalisme) et d'en faire un instrument de transformation du monde au service du prolétariat. Le matérialisme a deux bases : le *matérialisme dialectique,* « science des lois générales du mouvement tant du monde extérieur que de la pensée humaine », et le *matérialisme historique.* Le premier pose l'antériorité de la matière sur l'esprit, et la constitution de celui-ci par une évolution conçue comme « développement par saccades, par catastrophes, par révolution », entraînant une évolution à un degré plus élevé, grâce à « la négation de la négation » (dialectique). Le second pose que la conscience des hommes est déterminée par la réalité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des rapports de production, « base réelle, sur quoi s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminée ». L'histoire humaine, déterminée par les contradictions des modes de production situées dans une formation sociale (elle-même dominée par un mode de production), et dans les rapports de production impliquant la domination d'une classe sur une autre, est ainsi fondée sur la *lutte des classes.* Celle-ci connaît différentes périodes, dont la plus récente, le capitalisme, passe par différentes phases successives, que Rosa Luxemburg (1870-1919) et Lénine notamment ont, au XXe s., caractérisées sous le nom d'*impérialisme.*

En analysant le capitalisme, Marx élabore une théorie de la valeur. La valeur est l'expression de la quantité de travail social contenue dans une marchandise ; le travail social est le temps nécessaire à la production d'une marchandise. Dans le système capitaliste, le travailleur vend au propriétaire des moyens de production sa force de travail, devenue elle aussi marchandise et soumise comme telle aux lois du marché de la concurrence (chômage, baisse de salaire). La plus-value est la différence entre la valeur tirée d'une quantité donnée et la valeur marchande de ce travail, payée au travailleur. Le taux de la plus-value exprime donc le

A

A - **Rosa Luxemburg.**
Rosa Luxemburg, de famille polonaise aisée, entra en contact avec les sociaux-démocrates de Pologne, et devint allemande en 1898. Elle anima le mouvement spartakiste en 1918 et mourut assassinée par la police des sociaux-démocrates de Berlin en 1919.

B

B - **Lénine.**
Lénine parlant aux ouvriers de la fabrique Potilovski (Tableau de Brodski, musée Lénine, Prague). Lénine a organisé un parti puissant, dont il a fait la théorie dans *Que faire ?.* Quand il prend le pouvoir en 1917, il vient de rédiger *l'État et la Révolution,* mais l'essentiel alors est la prise de conscience de la classe ouvrière. L'État soviétique se formera surtout par le maintien de la toute-puissance du parti, à l'aide de la police politique. Quand Lénine prend conscience des risques de cette stratégie, il est trop tard, et son « Testament », où il dénonçait Staline, restera dans ses papiers.

degré d'exploitation du salarié. La tendance naturelle de l'exploitant est l'augmentation de la plus-value, et l'accumulation du capital en est la conséquence. La solution n'est possible que dans la lutte pour l'expropriation des exploiteurs par les exploités eux-mêmes, et l'abolition du salariat. Pour cela, les salariés doivent s'unir en partis regroupés en *Internationale,* transformer la société capitaliste en société socialiste par la dictature du prolétariat, phase au cours de laquelle l'appareil d'État prolétarien s'éteindra de lui-même après la disparition des classes.

Expansion et déclin. Le marxisme connaît une phase d'expansion et d'apports critiques, notamment grâce à la création des partis sociaux-démocrates, puis, après la fondation de la IIIe Internationale, des partis communistes. Développé par Gueorgui Plekhanov (1856-1918) en Russie, par Karl Kautsky (1854-1938) en Allemagne, par Otto Bauer (1881-1938) en Autriche, par Antonio Labriola (1843-1904) en Italie, il est traversé par une première crise révisionniste avec Eduard Bernstein (1850-1932). R. Luxemburg développe la notion d'accumulation du capital, Rudolf Hilferding (1877-1941) met en évidence le rôle du capital financier, critiqué en cela par Lénine, qui souligne le rôle de l'impérialisme. C'est Lénine qui pose la thèse de l'organisation du parti communiste comme avant-garde, conscience de la classe ouvrière ; cette organisation repose sur le centralisme démocratique.

Après la révolution d'Octobre, les échecs des mouvements révolutionnaires en Europe (1919-1921) et l'installation de Staline au pouvoir, Antonio Gramsci (1891-1937) jette les bases d'une conception nouvelle de la place des intellectuels ; György Lukács (1885-1971) tente de restituer le rôle de la subjectivité de l'homme dans la conscience qu'il a des lois qui le déterminent ; Karl Korsch (1886-1961) suit une voie analogue. Mao Zedong précise l'analyse marxiste, notamment par ses thèses sur la place des paysans dans les rapports de production capitaliste, ou encore par son analyse de la contradiction. Après la Seconde Guerre mondiale, le communisme connaît une nouvelle croissance, en particulier dans le tiers monde. Il s'accompagne de scissions : la critique du stalinisme est plusieurs fois mise en chantier après 1956, mais elle n'aboutit pas et cet échec entraîne le rejet par les peuples des régimes qui se disent marxistes. Ce rejet culmine avec l'effondrement en 1989 des démocraties populaires en Europe de l'Est. Les théories léninistes et les pratiques staliniennes de ces régimes ont dévoilé la nature de l'héritage marxiste : la pensée totalitaire, omniprésente chez Hegel.

COURANT NÉOCLASSIQUE EN ÉCONOMIE

TROIS ÉCOLES constituent le courant néoclassique en économie : l'école marginaliste, l'école mathématique (ou « école de Lausanne ») et l'école de Cambridge.

École marginaliste.

La valeur-désir. La conception de la théorie de la valeur des marginalistes s'appuie sur une conception qui bouleverse celle des libéraux : la valeur ne peut être la résultante d'un coût ; elle résulte d'un désir, d'un besoin. C'est donc l'« utilité » des biens qui seule fonde leur valeur et non pas le coût des éléments qui en ont permis l'élaboration. **L'utilité marginale.** C'est la dernière fraction d'un bien (la fraction la moins désirée) qui, en fait, détermine la valeur de l'ensemble des unités de ce bien : le concept de la valeur-désir se trouve donc considérablement affiné par cette introduction du raisonnement « à la marge ». Pour W. Stanley Jevons (1835-1882), le travail ne peut être le fondement de la valeur : la dépense de travail est en effet très antérieure au temps où le bien est consommé. Pour Carl Menger (1840-1921), chef de l'école psychologique autrichienne, la valeur d'un bien se trouve fondée dans son utilité et sa relative rareté.

École mathématique. On l'appelle « école de Lausanne » parce que deux de ses principaux représentants, le Français Walras et l'Italien Pareto, enseignèrent dans cette ville. Pour Léon Walras (1834-1910) la question n'est pas : « quelle est la *cause* de la valeur ? », mais elle est plutôt : « à quel niveau s'établit le *prix* sur un marché de concurrence parfaite ? » Walras raisonne sur le marché des produits, le marché des facteurs de production, le marché des capitaux. Le maître de Lausanne s'appuie sur le raisonnement mathématique ; il est le fondateur de l'« économie pure » (*Études d'économie sociale,* 1896). Vilfredo Pareto (1848-1923), successeur de Walras dans sa chaire helvétique, approfondit la pensée de ce dernier. Son économie est une « mécanique rationnelle ».

Mais le sociologue qu'est également l'économiste italien enrichit l'analyse économique par la prise en compte de l'irrationnel humain. Il met en lumière l'« optimum économique » ; il démontre, enfin, le caractère relatif de l'optimum procuré par la libre concurrence et s'écarte des conclusions, sans doute plus tranchées, de Walras.

École de Cambridge. Elle est principalement représentée par Alfred Marshall, qui y enseigna. Alfred Marshall (1842-1924) corrige les excès d'abstraction des marginalistes et mathématiciens en se référant à la réalité industrielle (psychologie moins sommaire), sociale (étude des institutions) et économique (étude de la concurrence imparfaite). Marshall réconcilie la théorie de la valeur-coût (des libéraux classiques) avec celle de la valeur-désir (des marginalistes). Il introduit la notion du temps dans l'analyse économique. Enfin, il penche en faveur de certaines réformes sociales : il s'agit donc d'un libéralisme qui, se rapprochant du réel, tend à dépasser la pure abstraction.

Message des néoclassiques. L'école néoclassique tente de démontrer les bienfaits du libéralisme (qui, entre-temps, a été en effet attaqué par les écoles socialiste et marxiste). Les analyses des néoclassiques (à l'exception sans doute de celles de Marshall) sont, cependant, encore réductionnistes, rationnelles, désincarnées. Modification fondamentale introduite par la pensée néoclassique : ils tendent à abandonner le dogme de la libre concurrence comme donnant le « maximum de satisfactions ».

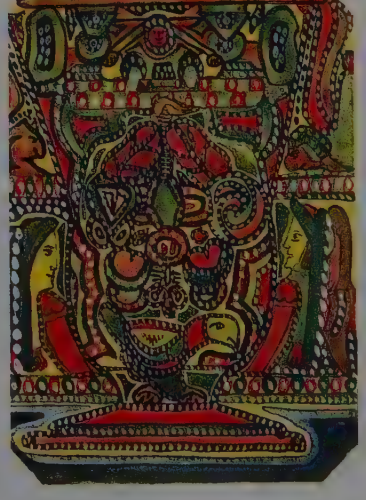
PSYCHANALYSE

Principes. La psychanalyse est née à la fin du XIXe s. à la suite des travaux de Sigmund Freud (1856-1939). Selon lui, la personnalité s'est formée à partir du refoulement dans l'inconscient de situations vécues dans l'enfance comme sources d'angoisse et de culpabilité. Le refoulement du souvenir de ces situations traumatisantes est dû au rôle déterminant que joue la figure du père dans le triangle père-mère-enfant et au moment où se constitue le complexe d'Œdipe. Freud a été amené à mettre en évidence des actes manqués, des rêves, où réapparaissent certains éléments refoulés. Il a élaboré deux modèles de l'appareil psychique (topiques). Le second décrit la personne humaine comme formée de trois instances : l'inconscient, c'est-à-dire les pulsions latentes (le ça), le conscient, ou moi, et le surmoi, modèle social, ensemble des règles morales.

La psychanalyse est surtout une thérapeutique : un symptôme présenté par le sujet est le substitut d'un refoulement ; la prise de conscience par le sujet de ce qui a été refoulé doit entraîner la disparition du symptôme. Dans la cure, la règle fondamentale est que le sujet doit se laisser aller à toutes les associations d'idées qui lui viennent à l'esprit. Cette règle structure la relation entre le sujet et l'analyste : elle permet l'émergence de la résistance et du transfert. Résistance (à l'inconscient), transfert (des sentiments d'amour et de haine sur l'analyste) conditionnent la reviviscence par le sujet de situations conflictuelles anciennes, refoulées, sources de névroses.

Histoire du mouvement psychanalytique. Dès l'origine, l'histoire du mouvement analytique est émaillée de scissions sur des questions théoriques. Après avoir travaillé avec Joseph Breuer (1842-1925), Freud, qui a reconnu l'origine sexuelle de l'hystérie et le rôle du transfert, s'éloigne de celui-ci

A



A - **Art et folie.**

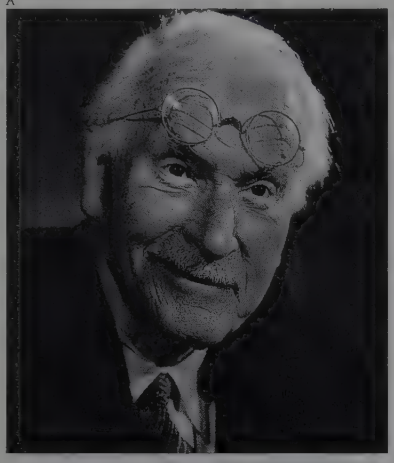
August Klotz (1864- ?) a été interné à l'asile de Weinsberg (Wurtemberg), après de graves dépressions suivies de passages à l'acte (mutilations). Il est un de ceux dont le psychiatre allemand Hans Prinzhorn (1886-1933) a retenu le plus grand nombre d'œuvres (université de Heidelberg). Klotz reproduit dans cette œuvre (1919) tous les principes de la symétrie : il répète ses motifs autour d'un axe médian, même en intégrant des éléments de profil, comme l'oiseau. La tête est « monumentale » et fait contraste avec les éléments ludiques du reste du dessin : Klotz fait figurer des cheveux sous forme de vers, de doigts dotés d'ongle et de têtes de chenille. Comme pour d'autres œuvres, il a rédigé des commentaires dont voici un extrait : « Trous de vers (visage de bain), cortèges de vers (dents de canne de musique pour piano), rubans de vers (vie de bain de salive) » [etc.].

ÉCOLES ET MOUVEMENTS DE PENSÉE

(1895-96), moment qui inaugure l'invention de la psychanalyse. C'est à partir d'un travail solitaire, soutenu cependant par sa correspondance et son amitié avec Wilhelm Fliess (1858-1928), que S. Freud publie en 1900 *l'Interprétation des rêves*. Cet ouvrage attire autour de lui un certain nombre de jeunes médecins viennois, dont Alfred Adler (1870-1937), Sándor Ferenczi (1873-1933), Otto Rank (1884-1939), Wilhelm Stekel (1868-1940). Une recrue de haute importance stratégique fut le psychiatre Carl Gustav Jung (1875-1961). Les États-Unis s'intéressent tôt à la pensée de S. Freud, qui est invité en 1909 à y donner une série de conférences. Dès 1910, pour prévenir les hérésies, S. Freud dote le mouvement analytique d'une organisation officielle : l'International Psychoanalytical Association (IPA). Si Vienne, où réside Freud, continue d'être au centre du mouvement analytique, Berlin, avec Karl Abraham (1877-1925) et l'Institut psychanalytique de Berlin, a cependant entre 1920 et 1925 un grand rayonnement. La montée du nazisme contraint un nombre considérable de psychanalystes de langue allemande à émigrer, principalement vers les États-Unis. C'est là que se développeront l'*ego-psychology*, qui transforme la psychanalyse en une psychologie à visée adaptative, et le mouvement reichien. L'école britannique donne à la psychanalyse un regain théorique important autour de Melanie Klein (1882-1960), avec sa théorie des stades précœdipiens issue de sa pratique d'analyse avec des enfants.

La Société psychanalytique de Paris est fondée en 1926 et reconnue par l'IPA. Cependant, au début des années 1950, se produit une première scission dans le mouvement français, des divergences cristallisées autour de J. Lacan s'étant fait jour à propos de la mise en place de la formation des candidats psychanalystes. La Société française de psychanalyse (S.F.P.), non reconnue par l'IPA, est fondée alors par Jacques Lacan (1901-1981). Celle-ci est dissoute en 1963 et ses membres se retrouvent soit à l'Association psychanalytique internationale, soit autour de J. Lacan, qui fonde en 1964 l'École freudienne de Paris (E.F.P.). Aujourd'hui les tenants de l'héritage lacanien sont éparpillés en divers groupes.

A



A - **Carl Gustav Jung.**

GESTALTISME

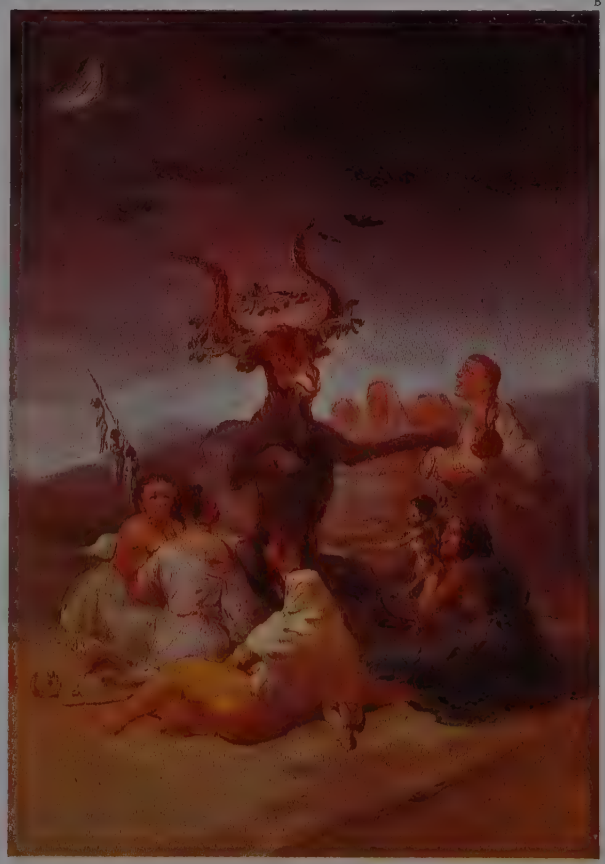
Définition. Le gestaltisme, ou théorie de la forme (en all. *Gestaltheorie*), a été énoncé à propos de la perception et notamment de la perception visuelle. Il consiste à montrer à l'aide d'expériences que la perception d'un objet dans l'espace ou dans un plan est en elle-même tributaire de l'environnement de l'objet ; ou, en d'autres termes, la délimitation de l'objet, sa « forme », le nom même qu'on lui donne spontanément sont en étroite corrélation avec ce qui l'entoure. C'est ainsi que s'impose la distinction fond/forme. La notion de fond/forme se définit à la fois par des critères objectifs et des critères personnels et subjectifs. Un exemple classique est celui de la mélodie, que l'on ne saisit pas comme une série de notes distinctes, mais comme un tout que l'on peut transposer d'un ton dans un autre ton, et qui change radicalement si on modifie une ou deux notes, un ou deux éléments rythmiques. Plus généralement, le gestaltisme a pour ambition de montrer que la vie psychologique forme un tout.

Hommes et domaines d'étude. Cette théorie a été élaborée en Allemagne, avant l'arrivée au pouvoir de Hitler, par les psychologues allemands Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) et Wolfgang Köhler (1887-1967). Elle se présente comme un courant d'idées hostile à la fois à l'associationnisme, qui par l'analyse de chaque élément du comportement aboutissait à un émiettement du moi, et au béhaviorisme, auquel il est reproché de supposer des bases mécanistes au comportement humain. Pour les gestaltistes, un fait psychique a une signification donnée dans un contexte donné et une signification différente dans un contexte différent.

Les exemples privilégiés des gestaltistes appartiennent aux illusions optico-géométriques et au domaine des figures réversibles. De nombreux chercheurs ont enrichi le domaine de l'étude de la forme, notamment Kurt Goldstein (1878-1965) et Paul Guillaume (1878-1962). On peut rattacher à ce domaine les études de Kurt Lewin (1890-1947), qui étudie la personnalité au travers de la notion de *champ*.

Postérité. Max Wertheimer a essayé d'établir expérimentalement l'existence d'une « bonne forme ». Les travaux de Jean Piaget ont permis de constater que certaines propriétés des formes sont invariables, ou à peu près, tout au long de l'existence humaine, tandis que d'autres se modifient au cours de la vie.

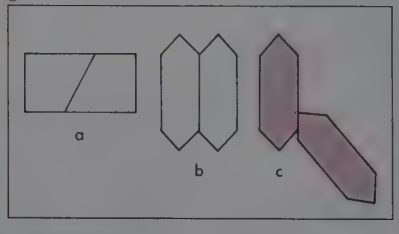
B



B - **Art et psychanalyse.**

Le Grand Bouc, ou *le Sabbat* (1798), œuvre de Goya (Musée Lázaro Galdiano, Madrid) illustre le thème légendaire du sabbat païen. Le Diable rassemble tous les samedis les sorcières à la tombée du jour, en prenant la figure d'un bouc qui reçoit des offrandes. Cette œuvre de Goya évoque une des célèbres hypothèses que Freud émettra plus d'un siècle plus tard : le père, « dieu-bouc », forme de l'animalité la plus pure, au début de la « civilisation », règne sur les femmes, qui s'offrent à lui, (en fait, ici, elles lui font des offrandes). C'est sous forme allégorique le thème central de *Totem et Tabou* (1912) : le père trône au milieu des femmes qu'il est seul à posséder. Plus tard viendront les fils, qui l'assassineront. La figure première du Père comme être sauvage, confondu avec la nature, se retrouve dans de nombreux mythes. C'est précisément en 1912 que vont se manifester les premières divergences de Jung avec Freud : Jung va développer l'idée d'un *inconscient collectif*, qui cumule les expériences millénaires de l'humanité, concept avec lequel Freud est en total désaccord.

C



C - **Gestaltisme.**

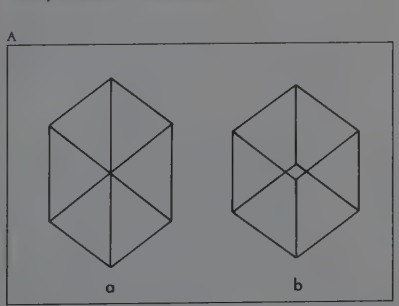
Le gestaltisme cherche à montrer comment fonctionne la différentiation forme/fond : il y réussit grâce à certains éléments de la figure qui peuvent paraître avoir deux interprétations : une figure est-elle close ou ouverte ? (la disposition des lignes, des points, qui peuvent apparaître comme continus ou discontinus). La symétrie, la simplicité des surfaces sont également des facteurs qui autorisent la possibilité d'une double lecture. Ainsi, le dessin (a) est perçu comme étant une seule figure, le dessin (b) comme formant deux figures, ou une figure double séparée par une ligne médiane. Dans le dessin (c), l'existence de la couleur et l'opposition forme/fond sont des facteurs d'unité ; mais, comme les deux hexagones sont simples, paraissent des « touts », l'unité de la figure est détruite. Il s'impose à l'esprit que ce sont deux figures soudées l'une à l'autre (rôle de la symétrie et de la simplicité, mises en évidence par Koffka, 1935).

CERCLE DE VIENNE

Constitution et histoire. On a donné le nom de *cercle de Vienne* à un groupe d'intellectuels qui se sont réunis à Vienne entre les deux guerres pour constituer une encyclopédie formalisée des sciences à partir des conceptions scientifiques issues des hypothèses d'Einstein et des formalisations opérées par Bertrand Russell (1872-1970) et Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Le groupe s'est constitué en 1922, avec l'arrivée à Vienne de Moritz Schlick (1882-1936), et comprend de nombreux chercheurs, dont Otto Neurath (1882-1945). Parmi ses sympathisants, on compte Kurt Gödel (1906-1978) et Alfred Tarski (1902-1983) ; en 1926, Rudolf Carnap (1891-1970) est invité aux réunions et commence à prendre une place prépondérante. Wittgenstein et Karl Popper (1902-1994) interviendront fréquemment dans les réunions du cercle, mais n'en feront pas partie. Après 1929, le cercle de Vienne se donne pour objectif de créer les instruments intellectuels d'un nouvel empirisme, *l'empirisme logique.* Il publie en 1930 une revue, *Erkenntnis ;* mais, dès 1931, Carnap part pour Prague, d'autres partent pour les États-Unis. Les activités du cercle cessent avec la Seconde Guerre mondiale.

Idées du cercle de Vienne. Elles sont connues sous divers noms, notamment *« positivisme logique », « empirisme logique ».* On les a rattachées à un courant d'idées plus ancien, la *philosophie analytique* ou *anglo-saxonne,* car elles ont leur source chez Russell.

Le positivisme logique se caractérise d'abord par son refus absolu de la métaphysique. En tant que théorie, il se présente comme la combinaison d'une philosophie empiriste, faisant des données sensorielles les éléments premiers de la connaissance, d'une conception scientiste et antimétaphysique des choses, et d'une méthode d'analyse logique du langage. Cette analyse du langage est issue de Russell et de Frege. Cette filiation implique une nouvelle conception : l'identification de la signification d'une proposition avec les méthodes de la vérification de son sens. C'est au nom de la vérification que les tenants du cercle de Vienne refusent toute métaphysique, et c'est grâce à leur technique logique d'analyse qu'ils rendent compte des propositions logiques de la science, sous forme de propositions élémentaires. La proposition élémentaire n'a de sens que si elle est un compte rendu d'une expérience sensorielle, et la seule manière de savoir si elle a un sens est de se demander comment elle pourrait être vérifiée.



A - **Gestaltisme.**

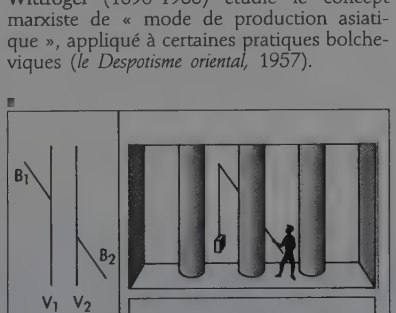
Il apparaît une forte hésitation entre (a) et (b) : est-ce un objet en deux ou en trois dimensions ? Quand certains sujets remarquent le losange dans (b), ils sont tentés de voir l'objet en trois dimensions (rôle de la suggestion, d'après Kopfermann, 1930).

ÉCOLE DE FRANCFORT

CE QUI RÉUNIT d'abord les penseurs de l'« école de Francfort », c'est une critique radicale à l'égard du « néopositivisme », ou courant analytique, que professent ou symbolisent le cercle de Vienne, Wittgenstein, Popper et l'empirisme anglo-saxon.

L'école de Francfort s'est formée autour de l'Institut de recherches sociales, à Francfort-sur-le-Main. Deux grandes périodes sont à distinguer : de 1923 à 1934 ; puis les années 50 et suivantes.

Après le premier directeur, Carl Grünberg (1861-1940), de tendance marxiste, Max Horkheimer (1895-1973) devient la figure dominante de l'école de Francfort. Son programme se trouve exposé dans une étude parue en 1937, *Théorie traditionnelle et Théorie critique.* Il y récuse le clivage cartésien entre sujet et objet et affirme que la production théorique des connaissances s'inscrit dans le cadre d'une genèse sociale historique, conditionnée par les rapports économiques. La théorie critique conduit alors à combattre l'ordre existant, mais Horkheimer renoncera peu après à cette perspective révolutionnaire, et, sous l'influence de son disciple Theodor Adorno (1903-1969), sa philosophie s'orientera vers un individualisme humaniste, teinté de pessimisme. Herbert Marcuse (1898-1979) rallie l'école de Francfort en 1932. Il développe les éléments d'une anthropologie freudo-marxiste, concurremment avec le psychanalyste Erich Fromm (1900-1980). L'intégration d'une perspective psychanalytique à un marxisme critique a été une des préoccupations constantes de tous ceux qui se rattachent à ce groupe, comme Walter Benjamin (1892-1940). Ce dernier représente un courant critique sur « l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » et sur l'individualisme bourgeois « liquidateur de l'art ». Dans une autre perspective, Karl Wittfogel (1896-1988) étudie le concept marxiste de « mode de production asiatique », appliqué à certaines pratiques bolcheviques (*le Despotisme oriental,* 1957).



B - **Gestaltisme : l'Illusion de Poggendorff.**

L'illusion de Poggendorff consiste à percevoir comme ligne brisée une ligne oblique B1 B2 (fig. 1), cette ligne étant en fait coupée par deux segments de droite parallèles verticaux V1 et V2. Cette illusion est due à l'interaction dans le même champ de deux groupes de données hétérogènes, ce qui modifie l'impression de celui qui regarde. C'est ce que les gestaltistes appellent un *effet de champ,* en raison de la fragmentation et la distorsion qui en résulte. On a montré que cette illusion varie avec l'âge, contrairement à d'autres illusions optico-géométriques : elle est plus fréquente entre 5 et 7 ans. Une psychologue, E. Vurpillot, a étudié la même illusion dans une situation donnée (fig. 2) : dans cette situation, le champ est organisé en deux sous-champs perceptifs, qui sont les segments de colonnes semblables aux deux parallèles : c'est la surestimation des angles aigus de la figure qui permet de « voir » directement que la ligne oblique est continue et non le fait que cette ligne est placée dans un contexte significatif.

La montée et l'arrivée du nazisme au pouvoir obligent les membres de l'école de Francfort à quitter l'Allemagne : ils s'installent à l'université Columbia à New York en 1934 et sont confrontés de ce fait à l'empirisme anglo-saxon, ce qui les oblige à marquer mieux l'originalité de leur pensée. Quelques-uns prennent de plus une certaine distance avec les idées initiales de l'école, comme Erich Fromm et Herbert Marcuse.

Après la guerre, de retour à Francfort dans les années 50, Adorno pousse à bout la logique pessimiste d'un retour individualiste aux valeurs esthétiques (*Théorie esthétique,* 1974). Mais il est rejoint par Jürgen Habermas (né en 1929), qui reprend la tradition de l'interdisciplinarité dans les sciences sociales en les articulant avec la philosophie. Dans *l'Espace public* (1959), ainsi que dans de très nombreuses œuvres, Habermas fait une analyse de l'opinion publique comme catégorie de la société bourgeoise et indique les modifications qu'elle connaît dans le cadre du capitalisme avancé. Il s'attache enfin à décrire une théorie de l'activité « communicationnelle », qui débouche sur une reconstruction postmarxiste matérialiste de la moralité. En 1971, Habermas quitte Francfort pour Starnberg : c'est la fin de l'école de Francfort.

KEYNÉSIANISME

Théorie keynésienne. Les classiques et les néoclassiques voyaient l'équilibre se réaliser aux quantités maximales, en particulier sur le marché du travail. Pour John Maynard Keynes (1883-1946), des sous-équilibres peuvent se manifester, notamment sur le marché de l'emploi, sous-équilibres que, dans la réalité, aucun mécanisme automatique ne viendra corriger. L'analyse keynésienne s'appuie sur la notion de temps. Le niveau de la production dépend des anticipations des entrepreneurs qui tablent sur une « demande prévue » ; rien n'oblige par conséquent les entrepreneurs à régler leur volume de production à un niveau tel qu'elle réalise le plein emploi. Aux yeux de Keynes, il existe une trop forte propension à épargner : lorsque leur revenu s'accroît, les individus ont tendance à augmenter leur épargne plutôt que leur consommation ; il n'existe aucun mécanisme, sur le marché de l'argent, susceptible d'équilibrer l'offre et la demande de capitaux (le taux d'intérêt ne peut, à lui seul, jouer ce rôle). Keynes renverse les termes du raisonnement habituel en soulignant que c'est l'investissement qui crée le revenu, revenu qui ultérieurement engendre l'épargne et parallèlement la dépense. L'œuvre principale de Keynes est sa *Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie* (1936).

Remèdes keynésiens. Une politique d'investissement doit être réalisée par la dépense publique : « mieux vaut payer des chômeurs à creuser des trous [...] que les laisser sans travail » ; la règle de l'équilibre budgétaire n'est pas un principe sacro-saint qu'il faille à tout prix observer. Les dépenses privées de consommation doivent s'accroître.

Influence de Keynes. L'impact des théories keynésiennes fut considérable sur la pensée économique occidentale pendant un demi-siècle. Mais la portée de la pensée de Keynes se trouve limitée par le fait qu'elle est datée : elle s'applique surtout en cas d'économies fermées telles qu'elles se développent encore entre les deux guerres.

ÉCOLES ET MOUVEMENTS DE PENSÉE

EXISTENTIALISME

Thèses de l'existentialisme. Elles ne peuvent être séparées du contexte dans lequel elles sont apparues : la Libération, la mode de la phénoménologie. Pour ce courant philosophique, l'important est d'appréhender le réel, de le vivre dans sa contingence, et donc d'en ressentir la gratuité, voire l'absurdité, toute référence à une quelconque transcendance paraissant incongrue ou illusoire. En termes philosophiques, on peut dire que l'existentialisme affirme la primauté de l'existence sur l'essence.

On a aussi utilisé le terme « existentialisme » pour désigner le mode de vie des jeunes gens qui, après la Libération, redécouvraient la musique des Noirs américains et dansaient à Paris dans les caves des immeubles qui entourent l'église de Saint-Germain-des-Prés, au cœur du Quartier latin.

Auteurs et textes. L'existentialisme a été incarné par deux personnalités : Albert Camus (1913-1960) et Jean-Paul Sartre (1905-1980). Les idées véhiculées par ce courant paraissent sous diverses formes littéraires : traité (*l'Être et le Néant,* 1943, de Sartre) ; roman philosophique (*l'Étranger,* 1942, de Camus) ; pièce de théâtre (*les Mouches,* 1943, de Sartre) ; essai théorique (*Qu'est-ce que la littérature ?,* 1947, de Sartre). L'existentialisme s'est développé aussi dans la pratique des textes que publiait sa revue, *les Temps modernes* (fondée en 1945). Au plan philosophique, l'existentialisme a des antécédents : l'angoisse de vivre de Kierkegaard * (1813-1855), la question de l'être-pour-la-mort et le « Dasein » de Heidegger * (1889-1976).

Existentialisme de Sartre. Pour Sartre, les choses matérielles sont par elles-mêmes ce avec quoi l'homme (par son « Da-Sein » c'est-à-dire « être-là », sa présence au monde) ne peut coïncider : la condition humaine est d'être en quelque sorte « au-dessus » de l'en-soi des choses ; l'homme « ek-siste », ce qui signifie qu'il est « au-dessus » : il est « libre » (c'est le « pour-soi »). Mais l'homme n'est pas libre de façon abstraite : il se trouve être libre dans une situation où il lui est constamment requis de s'engager, de prendre parti. « Ek-sister », c'est aussi être dans le monde pour autrui. L'existentialisme sartrien se caractérise par rapport aux autres existentialismes (Kierkegaard, Heidegger, Jaspers * [1883-1969]) par l'affirmation de la liberté fondamentale de l'homme. Sartre pense ainsi que le regard d'autrui force l'homme à être ce qu'il est, alors qu'il « peut » ne pas l'être. Le garçon de café *joue* à être garçon de café, en ce sens qu'il le devient sous le regard du client qui le chosifie et nie ainsi sa liberté. Or ce garçon de café n'*est* pas ce à quoi le réduit le regard d'autrui.

Les autres courants existentialistes se positionnent, comme celui de Sartre, comme un double refus, à la fois théorique et pratique, de la philosophie. Le savoir et le vécu sont incommensurables et tout le problème est de refuser la tentation du système à la Hegel, par exemple. Sartre écrit ainsi : « Kierkegaard marque par sa simple vie que tout savoir concernant le subjectif est un faux savoir » et que « le vécu comme réalité concrète se pose comme un non-savoir ».

STRUCTURALISME

Le structuralisme est un mouvement de pensée qui, dans les années 60, a marqué les sciences humaines : linguistique, histoire, anthropologie, marxisme, critique littéraire, psychanalyse.

Structures. La *structure* est une notion mathématique. Une structure est un groupe défini de règles de transformation qui, opérant sur les éléments d'un ensemble soumis à certaines relations, engendrent entre ces éléments de nouvelles relations qui dérivent des premières. Dans le gestaltisme, par exemple, en changeant la couleur d'un élément d'une figure, en changeant la forme de cet élément, on change la figure suivant une loi de transformation qui met en évidence la propriété fondamentale de la structure, c'est-à-dire la syntaxe de ses transformations. Appliquée aux sciences humaines, la notion de structure paraît avoir l'avantage de faire progresser la notion même de scientificité et de rationalité de ces disciplines.

Structuralisme en linguistique. Le structuralisme comme méthodologie et comme doctrine a trouvé en linguistique un modèle exemplaire. L'origine en est le *Cours de linguistique générale* (1916), de Ferdinand de Saussure (1857-1913). Les saussuriens repèrent une série d'oppositions méthodologiques : *langue* (produit social positivement enregistré)/*parole* (somme d'actes concrets soumis à des variations individuelles) ; *synchronie* (état de la langue à un moment donné)/*diachronie* (évolution de la langue dans le temps). De cette analyse sort une entreprise qui a pour but de repérer les unités constitutives du système et des arrangements possibles de son évolution, c'est-à-dire les lois qui constituent chaque structure. Il y a ainsi deux axes orthogonaux qui conditionnent l'acte de parole, l'*axe syntagmatique,* qui matérialise l'ordre linéaire de la chaîne parlée, et l'*axe paradigmatique,* qui regroupe les éléments qui sont substituables à chaque moment. Ces analyses ont conduit les linguistes à adopter avec enthousiasme le structuralisme comme hypothèse féconde, capable de faire avancer le savoir linguistique.

S'est ainsi constitué le *cercle de Prague,* où Roman Jakobson (1896-1982) et Nikolaï Sergueïevitch Troubetskoï (1890-1938) ont orienté le structuralisme linguistique vers la phonologie. Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965), fondateur de la glossématique, a proposé une synthèse approfondie du structuralisme, soutenant notamment l'hypothèse de l'isomorphisme entre le plan de l'expression et le plan du contenu, hypothèse qui est à l'origine de la sémantique structurale. Leonard Bloomfield (1887-1949) et Zellig Harris (né en 1909) ont encore approfondi le structuralisme linguistique en s'attachant à dégager un classement formel des unités et des séquences d'unités, fondé sur leur distribution *(distributionnalisme).*

Structuralisme en anthropologie. Les contacts de Claude Lévi-Strauss (né en 1908) avec Jakobson vont lui faire découvrir la fécondité du structuralisme. L'anthropologue français va l'appliquer à l'étude des rapports humains sociaux, notamment ceux de la parenté (*les Structures élémentaires de la parenté,* 1949). Lévi-Strauss esquisse plusieurs typologies à partir d'observations sur le terrain, faites par lui ou par d'autres anthropologues. Ils ont établi ainsi le type de mariage trobriandais (Leach), le type de mariage murngin, le type de mariage kachin, etc. Ce sont des structures à la fois connues de tous dans la société considérée et jamais nommées, que l'on retrouve dans tous les comportements : mariage, alliance, dénomination entre personnes, etc. Le structuralisme trouve encore une expression privilégiée dans les types de pensée que repère Lévi-Strauss : la classification, la répartition des concepts et des couleurs, leurs oppositions symboliques, etc., obéissent à des lois invariantes (*la Pensée sauvage,* 1962). Le structuralisme, par son succès en anthropologie, attire désormais de nombreux chercheurs.

Structuralisme dans les autres domaines. Il a concerné l'histoire (à la suite des recherches de Georges Dumézil [1898-1986] et de Fernand Braudel [1902-1985]), au moins un certain temps ; le marxisme, grâce à Louis Althusser (1918-1990) ; la critique littéraire (Roland Barthes (1915-1980) ; la psychanalyse un moment avec Jacques Lacan (1901-1981) : toutes ces disciplines sont teintées par quelques concepts structuralistes. Michel Foucault (1926-1984) a contribué, par sa critique des « sciences humaines », à tuer le structuralisme comme tel (*les Mots et les Choses,* 1966 ; *l'Archéologie du savoir,* 1969).

A

A - L'œil de Ledoux, symbole du structuralisme.

Ce dessin de l'architecte français Claude Nicolas Ledoux (1763-1806) est déposé à la Bibliothèque nationale.
Ledoux écrivait : « Pour être un bon architecte, il ne suffit pas d'analyser les yeux, il faut lire dans le cercle immense des affections humaines. » Pour illustrer son propos, il a dessiné un œil, symbole de l'humanité qui regarde et qui éprouve des sentiments, dans lequel se reflète un théâtre, qui, bien que très réel, peut symboliser le lieu des destins. L'architecte donnerait ainsi à l'anthropologue qui analyse les mythes un modèle de méthode que suggère ce dessin. Les mythes sont circulaires, comme la salle de théâtre que Ledoux construisit à Besançon entre 1775 et 1784, et qui existe toujours. L'œil est en quelque sorte aussi à l'origine de la scène théâtrale, comme l'anthropologue est à l'origine des structures mythiques qu'il observe. De plus, les mythes sont circulaires, en renvoyant chaque élément à un autre, comme dans ce théâtre où Ledoux a, comme l'observe Emil Kaufmann dans son ouvrage *Trois Architectes révolutionnaires* (1978), préféré la ligne ininterrompue des balcons aux « cages de bois » des anciennes loges. Les éléments s'y renvoient, s'y répondent en jeux symétriques et structurés. Le structuralisme y trouve ainsi sa parfaite illustration.

GRANDS COURANTS EN ANTHROPOLOGIE

L'ANTHROPOLOGIE est une discipline qui étudie les groupes humains selon trois points de vue : culturel, économique, politique. Son développement a été marqué par quatre grands courants principaux : l'évolutionnisme, le diffusionnisme, le fonctionnalisme et enfin le structuralisme.

Évolutionnisme. Cette théorie, dont le principal représentant est Lewis Henry Morgan (1818-1881), développe l'idée que toute société évolue dans sa totalité, dans ses caractéristiques techniques, sociales, politiques et religieuses (*la Société archaïque,* 1877). Dans cette même perspective, Edward Burnett Tylor (1832-1917) admet qu'une même institution ne joue pas nécessairement le même rôle dans des sociétés différentes. Il souligne aussi le lien fonctionnel existant entre des institutions ou des aspects de la réalité sociale que l'observation pourrait être tentée d'isoler. Morgan et surtout Tylor annoncent une autre école, le fonctionnalisme.

Diffusionnisme. Tel qu'il est représenté et défini par Franz Boas (1858-1942), ce courant met en lumière la notion de *trait culturel :* un ensemble culturel se définit par un certain nombre des traits communs et ceux-ci se propagent en raison de leurs attractivité plus ou moins grande dans les cultures voisines. Mais l'étude concrète de ce type de diffusion se heurte à la difficulté d'en établir la preuve. Il est par exemple hasardeux d'affirmer que la diffusion du fer et de ses techniques se soit faite depuis le royaume de Méroé et, par-delà depuis l'Égypte, jusqu'au golfe du Bénin dans l'actuel Nigeria, où la statuaire de bronze est remarquable. Mais la critique majeure du diffusionnisme est qu'il isole tel trait culturel de tel autre : l'observation de la réalité montre la multiplicité des liens qu'ils entretiennent entre eux plutôt que leur isolement.

Fonctionnalisme. Ses grands représentants sont Bronisław Malinowski (1884-1942) et Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955). Pour eux, la culture n'est pas un assemblage aléatoire de traits culturels plus ou moins bien mélangés, mais un ensemble d'éléments complexes qui constituent des mécanismes interdépendants. C'est une totalité organique dont les éléments s'expliquent par la *fonction* qu'ils y remplissent. Par exemple, le complexe « agriculture », qui recouvre des techniques de semailles, des labours, etc., peut modifier les habitudes alimentaires, le système d'exploitation, le mode de transmission de la propriété du sol, la pratique du commerce ; inversement, il peut être modifié par ces pratiques. Les idées des fonctionnalistes doivent beaucoup à Émile Durkheim (1858-1917).

PENSÉE CHINOISE

TROIS COURANTS ont marqué l'histoire de la pensée chinoise : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, religion introduite en Chine au Ier s. apr. J.-C. Toutes les écoles, à l'exception du confucianisme, portent l'empreinte du taoïsme et du bouddhisme.

● **Le confucianisme.** Fondé par **Confucius** (v. 552-v. 479 av. J.-C.), le confucianisme est une manière de voir le monde plus qu'une philosophie au sens étroit. Il s'agit, par exemple, de savoir comment former l'homme pour qu'il sache faire régner l'ordre dans un État. L'essentiel est alors la vertu : gouverner les autres, c'est d'abord se gouverner soi-même, la vertu se définissant comme un ensemble de qualités intérieures qu'il s'agit, pour l'homme qui le veut, de développer toujours davantage. Tout réside donc dans l'éducation et dans une de ces maximes dont Confucius était prodigue : « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. » Dans son programme d'éducation, Confucius ajoute la connaissance des grands textes fondamentaux, en particulier celle des Cinq Classiques, indispensable aux Chinois de son époque. Car c'est par la culture qu'on arrive à la sagesse.

● **Le taoïsme.** C'est à la fois une école philosophique et une religion. Son fondateur, dont il est difficile d'affirmer l'historicité, est **Laozi**, auteur du *Daodejing* (le « Livre du dao » ou « du tao »), qui serait né en 604 et mort en 517 av. J.-C. Le *dao* indique en fait un « chemin », au sens chinois du terme, c'est-à-dire un principe cosmique qui engendre l'Univers. Le taoïsme a été redéfini par un autre philosophe, **Zhuangzi** (fin du IVe s. av. J.-C.), qui considère comme vaines les connaissances des hommes, parce qu'elles sont relatives, et qui recommande de limiter ses aspirations au bonheur en fonction de ses propres aptitudes naturelles.

● L'école des cinq éléments (IVe-IIIe s. av. J.-C.) est un système de pensée qui associe des orientations (nord, sud), des saisons (hiver, été), des matériaux (bois, métal) sous forme de cinq « éléments ». À cinq éléments sont associées cinq activités humaines, qui en sont le produit : geste, parole, vue, ouïe, pensée. Ainsi microcosme (homme) et macrocosme (monde) sont impliqués ensemble dans un système de corrélations.

● L'école du yin/yang (IVe-IIIe s. av. J.-C.) établit une opposition dialectique entre deux principes de la réalité : le *yin* (femme, passivité, ombre, absorption, Terre) et le *yang* (homme, activité, lumière, pénétration, Ciel). Ce système d'oppositions servait de base à une méthode de divination. L'école du yin/yang a très tôt été associée à l'école des cinq éléments, et trouvera dans les siècles ultérieurs des applications dans des techniques telles que la géographie, l'astronomie, l'histoire, la musique, etc.

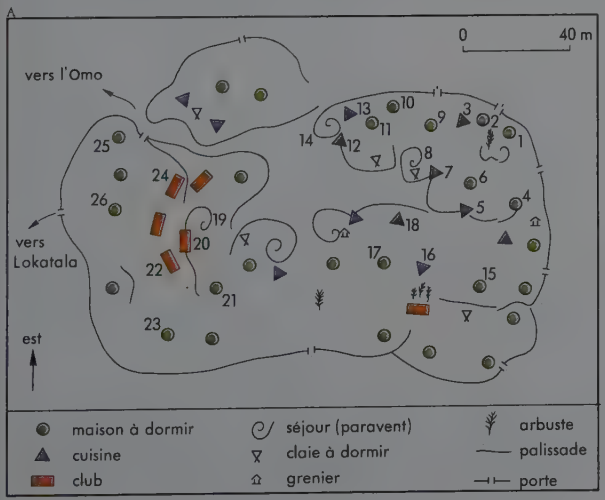
● L'école de Mozi (ou école mohiste) est une école philosophique et un mouvement de pensée fondés par Mozi (ou Mo-tseu) [Ve s. av. J.-C.]. Mozi propose une morale de gouvernement fondée sur l'amour universel, qui doit s'adresser à tous les hommes. Les amours particuliers (esprit de famille, amour filial) sont sources de maux : il faut que l'amour soit universel. Mozi est opposé à toute guerre agressive et n'admet que la guerre défensive. Il vilipende les classes aristocratiques, leur luxe, leur goût des arts. Il recrute ses disciples parmi les gens du peuple, qu'il organise en groupes armés pour la défense du peuple.

● L'école des noms. Elle est notamment représentée par Hui Shi (ou Houei Che) [IVe-IIIe s. av. J.-C.]. Son objectif est de trouver des modes de raisonnement en accord avec la réalité. Pour illustrer sa pensée, Hui Shi manie des paradoxes, en particulier la notion de relativité qu'il considère comme fondamentale. Gongsun Long (ou Kong Souenlong) [IIIe s. av. J.-C.] utilise également une méthode d'exposé sous forme de paradoxes : mais son propos est davantage d'illustrer les concepts pour les faire comprendre.

● L'école des légistes (IIIe s. av. J.-C.) apparaît en même temps que se produit une évolution dans la société chinoise : artisans, commerçants et propriétaires fonciers prennent de l'importance. L'école des légistes s'attache à définir la pratique administrative et à fonder la souveraineté de la loi appuyée par l'autorité politique du prince. Le monarque absolu doit gouverner par l'intermédiaire d'un système de peines et de récompenses : les légistes se désintéressent de la morale et des institutions confucianistes pour ne s'intéresser qu'aux faits et au droit. Han Fei (m. en 233 av. J.-C.) est le principal représentant de cette école. C'est d'ailleurs avec cette doctrine que se réalisera l'unité de la Chine : mais la cruauté de Qin Shi Huangdi, empereur de la dynastie Qin, mort en 210 av. J.-C., portera un coup fatal à l'école des légistes et remettra en honneur le confucianisme, qui redeviendra la pensée officielle des gouvernements jusqu'au XXe s.

● Au XXe s., le marxisme fait son entrée dans la pensée chinoise, grâce à Chen Duxiu (ou Tch'en Tou-sieou) [1879-1942], qui édite avec Li Dazhao (ou Li Ta-tchao) [1888-1927] la revue *Nouvelle Jeunesse,* puis fonde à Pékin une société pour l'étude du marxisme. Il s'oppose à Hu Shi (ou Hou Che) [1891-1962], philosophe pragmatiste. L'école de Pékin forme alors de nombreux cadres du parti communiste chinois : Mao Zedong, Zhou Enlai. Mais le confucianisme est resté une référence intellectuelle malgré Mao.

A



A - **Les méthodes de l'anthropologue.**
Au cours d'une mission dans le Sud-Ouest éthiopien (1970), l'anthropologue S. Tornay a étudié les Nyantatom, et notamment le hameau de Cungura, sur l'Omo, qu'il a photographié et dont il a dessiné le plan. Ce travail fait apparaître qu'il existe une relation entre le plan du hameau et les parentés. Ainsi, les constructions 10 à 14 (ensemble cohérent occupé par une famille polygynique) ne sont séparées des constructions 4 à 9 (autre famille polygynique) que par une faible avancée de la palissade. Or les maris de ces deux familles sont des cousins parallèles. *(Musée de l'Homme.)*

MARXISME, PSYCHANALYSE : GLOSSAIRES

MARXISME

accumulation, transformation d'une partie de la plus-value en capital.

aliénation, caractère d'étrangeté ou de dépossession qui caractérise le travailleur face au travail qu'il produit, dans lequel il ne se reconnaît pas, étant lui-même étranger aux conditions sociales de cette production et aux institutions qui la régissent.

argent, ce qui mesure la valeur d'échange des marchandises.

armée de réserve industrielle, partie de la population ouvrière, inemployée, à la disposition du capital.

asiatique (mode de production), mode de production dominant au sein d'une société où le surplus de production de communautés villageoises éparses, pratiquant l'artisanat et l'agriculture, était prélevé par un État – le plus souvent une monarchie despotique – qui, en contrepartie, assurait l'exécution des travaux publics (irrigation, communications).

bourgeoisie, classe sociale qui possède les moyens de production dans le cadre du mode de production capitaliste.

capital, produit d'un travail collectif qui n'appartient pas à ceux qui le réalisent, mais au propriétaire des moyens de production, et qu'il augmente de la plus-value qu'il extorque aux producteurs, les salariés.

capitalisme, régime politique, économique et social dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value, grâce à l'exploitation des travailleurs par les propriétaires des moyens de production, en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, source de nouvelle plus-value.

classe sociale. « On appelle classe [sociale] de vastes groupes d'hommes qui se distinguent par la place qu'ils occupent dans un système historiquement défini de production sociale, par leur rapport (la plupart du temps fixé par les lois) vis-à-vis des moyens de production, par leur rôle dans l'organisation sociale du travail, donc par les modes d'obtention et d'importance de la part sociale des richesses dont ils disposent » (Lénine, *la Grande Initiative,* juillet 1919).

communisme, système social caractérisé par la mise en commun des moyens de production et d'échange, par la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun et par la suppression des classes sociales.

conscience. « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. » (Marx, *Contribution à la critique de l'économie politique,* préface, 1859.)

contradiction, opposition à l'intérieur de soi, qui constitue par elle-même toute réalité, notamment économique et sociale, par exemple la lutte des classes comme élément constitutif de l'histoire humaine. (La contradiction signifie l'identité de soi-même et l'identité de la différence, selon les termes hégéliens que reprend Marx. Ces deux notions, en s'opposant, créent la nécessité et l'universalité de l'être qui devient, en quelque sorte, le « devenir », le changement historique des hommes. Marx reprend ce concept-clé de Hegel en le « mettant sur ses pieds », c'est-à-dire en remplaçant l'idéalisme par le matérialisme.)

dialectique, loi qui régit la succession des contradictions.

dictature du prolétariat, forme de gouvernement organisée par et pour la classe ouvrière, intermédiaire entre la société capitaliste et la société communiste.

État. « Par État, on entend en réalité la machine gouvernementale, autrement dit l'État en tant qu'il forme, par suite de la division du travail, un organisme spécial, séparé de la société. » (Marx, *Critique du programme de Gotha,* 1875.)

féodal (mode de production), mode de production caractérisé par la domination du groupe familial propriétaire et par la suprématie des campagnes sur les villes.

fétichisme de la marchandise, processus suivant lequel les rapports sociaux de production s'imposent aux individus comme existant indépendamment d'eux.

idéologie, production d'idées opérée par une classe sociale, qui se caractérise par son aspect chosifié, coupé de la réalité, et qui permet à la classe sociale qui la produit soit de dominer les autres classes sociales, soit d'accepter l'idéologie dominante en élaborant un système d'idées intégrant sa domination.

impérialisme, phase supérieure du développement du capitalisme, qui s'assure, par une politique d'expansion, la dépendance de populations et d'États.

lutte des classes, situation de conflit regroupant en deux camps les diverses classes ou couches de la société et s'expliquant par la propriété privée des moyens de production : « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes » (*Manifeste du parti communiste,* 1848).

marchandise, fruit de l'activité productive humaine, introduit dans le cycle de l'échange.

matérialisme dialectique, historique, doctrine qui affirme le primat de la matière sur l'esprit et qui s'applique à l'histoire des sociétés *(matérialisme historique).* D'autre part : « le monde ne doit pas être considéré comme un complexe de choses achevées, mais comme un complexe de processus » où les choses passent par un perpétuel devenir *(matérialisme dialectique).*

mode de production, ensemble constitué par les forces productives et les rapports sociaux de production.

moyens de production, ensemble composé par les matières premières, les instruments de travail et les moyens de subsistance.

moyens de travail, partie du capital constant qui permet directement la production (par exemple les machines).

plus-value. « La plus-value, cette partie de la valeur totale d'une marchandise dans laquelle se trouve réalisé le surtravail ou travail non payé d'un ouvrier [...] » (*Salaire, prix et profit,* 1865).

plus-value absolue, plus-value relative. « Je nomme plus-value absolue la plus-value produite par la simple prolongation de la journée de travail, et plus-value relative la plus-value qui provient au contraire de l'abréviation du temps de travail nécessaire et du changement correspondant dans la grandeur relative des deux parties dont se compose la journée. » (*Le Capital,* livre I, IVe section, chap. XII.)

rapports sociaux de production, liens que les hommes entretiennent entre eux inévitablement pour transformer la nature.

valeur (théorie de la), théorie qui met en rapport la valeur d'usage et la valeur d'échange. La *valeur d'usage* est la propriété, pour les biens et pour les services, de satisfaire les besoins. La *valeur d'échange* est la faculté que donne un objet d'en acquérir un autre.

PSYCHANALYSE

abstinence (règle d'), principe suivant lequel l'analyste doit se refuser à satisfaire toute demande du patient visant à libérer autrement que dans le discours qu'il tient à l'analyste ses forces pulsionnelles.

acte manqué, conduite socialement inadaptée qui échappe au contrôle du sujet et qui réalise un désir inconscient.

acting-out, action qui prend la place d'une parole.

affect, émotion, charge émotive liée à la satisfaction d'une pulsion qui, lorsqu'elle est refoulée, se convertit en angoisse ou détermine un symptôme névrotique.

analité, ensemble des déterminations psychiques liées au stade sadique-anal.

annulation, processus névrotique par lequel le sujet s'efforce de faire croire et de croire que tel événement désagréable n'est pas intervenu pour lui-même.

appareil psychique, modèle de fonctionnement du psychisme, en tant qu'il est doté de dynamisme et de capacité à transformer les énergies.

après-coup, remaniement ultérieur d'expériences passées en fonction d'expériences nouvelles.

archétype, contenu de l'inconscient collectif qui apparaît dans les productions culturelles d'un peuple (les mythes, les contes) dans l'imaginaire d'un sujet (théorie de Jung).

association libre, méthode par laquelle le sujet est invité à exprimer tout ce qui lui vient à l'esprit.

bénéfice, avantage inconscient qu'un sujet tire de la formation de symptômes, sous forme de réduction des tensions issues d'une situation conflictuelle.

bisexualité, coexistence, dans le psychisme, de deux potentialités sexuelles, l'une féminine et l'autre masculine.

ça, l'une des trois instances de l'appareil psychique, constituant le réservoir des pulsions et du refoulé et à partir de laquelle se différencient génétiquement le moi et le surmoi.

cannibalisme, fantasme du stade oral consistant à vouloir s'incorporer, en le dévorant, l'objet du désir.

castration (complexe de), réponse fantasmatique aux questions que suscite chez le jeune enfant la différence anatomique des sexes.

catharsis, méthode psychothérapique reposant sur la décharge émotionnelle liée à l'extériorisation du souvenir d'événements traumatisants et refoulés.

censure, fonction de contrôle du psychisme qui empêche l'émergence de désirs inconscients sous leur forme brute et provoque leur travestissement dans le rêve.

clivage du moi, coexistence au sein du moi de deux potentialités contradictoires, l'une prédisposant à tenir compte de la réalité, l'autre déniant cette réalité.

complexe, ensemble de sentiments et de représentations partiellement ou totalement inconscients, pourvus d'une puissance affective qui détermine une manière stéréotypée de se comporter avec les autres.

compromis (formation de), processus par lequel un désir refoulé cherche à faire retour dans le conscient et qui ne peut y être accepté qu'à condition d'être déformé par les mécanismes de défense. (Le rêve est un exemple de formation de compromis.)

compulsion, force intérieure par laquelle le sujet est amené irrésistiblement à accomplir certains actes et à laquelle il ne peut résister sans angoisse.

condensation, fusion en un seul mot, une seule image, un seul personnage de divers éléments provenant d'associations différentes (dans le rêve, en particulier).

conscient, ensemble de faits psychiques dont on a conscience.

construction, élaboration par l'analyste de l'histoire du patient à partir des fragments épars que celui-ci a livrés.

contre-investissement, processus lié au refoulement et nécessaire à la défense du moi, par lequel l'individu rejette son désir inconscient d'investissement.

contre-transfert, ensemble des réactions inconscientes de l'analyste à l'égard du patient et qui peuvent interférer avec son interprétation.

défense, ensemble des processus au service du moi pour lutter contre les tensions résultant des exigences du ça ou contre tout ce qui peut être générateur d'angoisse.

dénégation, processus par lequel le sujet nie un désir qu'il vient de formuler.

déni, refus de reconnaître une réalité à caractère traumatisant.

déplacement, report de l'énergie psychique liée à un désir inconscient sur un objet substitutif.

élaboration psychique, remaniement par l'appareil psychique de l'énergie pulsionnelle qui lui parvient et dont l'accumulation serait pathogène.

éros, ensemble des pulsions de vie, dans la théorie freudienne.

fantasme, situation imaginaire où le sujet est présent et qui accomplit un de ses désirs en le déformant plus ou moins.

fétiche, objet inanimé ou partie du corps non sexuelle capables de devenir à eux seuls objets de la sexualité.

figuration, traduction des pensées en images, qui constitue un des aspects du travail du rêve.

fixation, persistance d'un attachement à une personne ou à une situation liée au passé, et disparue, entraînant des satisfactions narcissiques régressives.

forclusion, absence de prise en compte d'une partie du réel par un processus de symbolisation, qui constitue un mécanisme de défense spécifique des psychoses.

formation réactionnelle, trait de comportement qui est à l'opposé d'un désir refoulé.

génital (stade), stade qui se caractérise par la subordination des pulsions partielles à la zone génitale et qui apparaît à la puberté.

idéal du moi, instance du moi qui choisit les valeurs morales constituant le surmoi.

identification, processus psychique par lequel le sujet s'assimile soit à une autre personne, soit à un objet d'amour.

imaginaire, ce qui reflète le désir dans l'image que le sujet a de lui-même, par opposition au symbolique et au réel (notion due à J. Lacan).

inconscient, l'une des trois instances de l'appareil psychique dans la première topique freudienne, formée par les pulsions et les désirs refoulés.

inconscient collectif, instance de la conscience commune à plusieurs individus et faite de la stratification des expériences millénaires de l'humanité (notion due à C.G. Jung).

incorporation, ensemble des modalités diverses selon lesquelles le sujet fantasme l'entrée d'un corps dans le sien propre.

instance, toute structure de l'appareil psychique (le ça, le moi, le surmoi).

interprétation, travail effectué par le patient, aidé par son analyste, pour dégager le désir inconscient qui anime certains de ses comportements.

introjection, processus par lequel le sujet intègre à son moi tout ce qui le satisfait dans le monde extérieur.

isolation, mécanisme de défense qui consiste en la rupture des liens associatifs existant entre une représentation ou un acte et son effet.

latence (période de), période de la vie sexuelle infantile de 5 ans à la préadolescence, au cours de laquelle les acquis de la sexualité infantile seraient refoulés.

libidinal (stade), étape du développement de la libido, caractérisée par le primat d'une zone érogène et d'un type de relation d'objet.

libido, énergie de la pulsion sexuelle. (La libido peut s'investir sur le moi [libido narcissique] ou sur un objet extérieur [libido d'objet].)

moi, instance de l'appareil psychique, distinguée du ça et du surmoi et permettant une défense de l'individu contre la réalité et contre les pulsions.

moi idéal, position du moi appartenant au registre de l'imaginaire et qui représente l'idéal infantile de toute-puissance.

mort (pulsion de), force qui pousse l'être humain à l'autodestruction et qui est à l'œuvre dans les passages à l'acte et dans la dépression.

narcissisme, investissement de la libido sur le moi, pris comme objet par la pulsion sexuelle.

neutralité, attitude non directive de l'analyste, qui doit s'efforcer de ne pas privilégier une valeur religieuse, morale ou sociale, et s'abstenir de tout conseil.

objet, « ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but » (Freud), en tant que se distinguant de ce but.

Œdipe (complexe d') ou **œdipe,** ensemble des sentiments amoureux et hostiles que chaque enfant éprouve à l'égard du couple parental : attachement sexuel au parent de sexe opposé et haine à l'égard du parent de même sexe considéré comme un rival. (L'issue normale du complexe d'Œdipe est l'identification avec le parent de même sexe.)

oral (stade), premier stade de l'évolution libidinale du nourrisson, lié au plaisir de la succion, de l'alimentation.

phallique (stade), phase du développement de la sexualité infantile durant laquelle les pulsions s'organisent, pour les deux sexes, autour de la fonction symbolique du phallus (symbole de la différence des sexes).

plaisir (principe de), principe qui régit le fonctionnement mental et tend à satisfaire les pulsions, quelles qu'en soient les conséquences ultérieures.

préconscient, dans l'appareil psychique, lieu des processus mentaux qui, temporairement inconscients, ne sont pas refoulés et peuvent redevenir conscients.

projection, mécanisme de défense qui consiste à attribuer à autrui un sentiment éprouvé par soi-même mais que l'on refuse.

pulsion, force à la limite du psychique et de l'organique, qui pousse le sujet à accomplir une action visant à réduire une tension venant de l'organisme lui-même, au moyen d'un objet, et dont le prototype est la pulsion sexuelle.

réalité (principe de), principe qui régit le fonctionnement mental, et suivant lequel les formations de l'inconscient sont ordonnées selon une causalité psychique naturelle.

refoulement, processus de défense du moi par lequel le sujet cherche à maintenir dans l'inconscient un désir inconciliable avec la morale ou avec ses autres désirs.

règle fondamentale, application systématique de la méthode de libre association lors d'un traitement.

régression, retour du sujet à un état antérieur de sa vie libidinale par suite de frustrations.

répétition (principe de), processus inconscient et irrésistible qui replace le sujet dans des situations désagréables, analogues à des situations antérieures.

répression, rejet hors de la conscience d'un contenu représenté comme déplaisant ou inacceptable.

résistance, manifestation du refus du sujet (parole, acte) de reconnaître un matériel inconscient.

sadique-anal (stade), deuxième stade du développement libidinal (entre deux et quatre ans), s'organisant autour de la zone anale, qui devient la zone érogène dominante.

sadomasochisme, perversion sexuelle qui associe des pulsions sadiques et masochistes.

scène primitive, image fantasmatique, rarement réelle, au cours de laquelle l'enfant croit être, rarement est témoin du coït de ses parents.

souvenir-écran, souvenir d'enfance insignifiant évoqué par l'adulte à la place d'un souvenir chargé d'angoisse et refoulé.

sublimation, mécanisme de défense, ou processus par lequel l'énergie d'une pulsion sexuelle ou agressive est déplacée sur des buts socialement valorisés.

substitution, remplacement d'un désir inconscient par un autre.

surdétermination, aspect de toute formation de l'inconscient qui est d'avoir une multitude de causes diverses.

surmoi, l'une des trois instances de l'appareil psychique décrites par S. Freud, formation inconsciente qui se constitue à partir du moi par identification de l'enfant au parent représentant de l'autorité. (Elle joue le rôle de juge vis-à-vis du moi ; du conflit éventuel entre moi et surmoi naissent les sentiments inconscients de culpabilité.)

symbolique (ordre), ordre qui a une structure proche de celle du langage et de la culture et qui, avec le réel et l'imaginaire, sont constitutifs du sujet (notion due à J. Lacan).

thanatos, pulsion de mort.

topique, modèle théorique de représentation du fonctionnement psychique.

transfert, substitution d'une personne à une autre, plus ancienne et plus fondamentale, dans le changement des attachements amoureux ou affectifs du sujet.

transitionnel (objet), objet particulier (couverture, ours en peluche) auquel le nourrisson est particulièrement attaché et qui l'aide à supporter l'angoisse de séparation d'avec sa mère en gardant celle-ci symboliquement présente (notion due à Winnicott).

travail de deuil, processus psychique faisant suite à la perte d'un objet d'amour et conduisant le sujet à s'en détacher.

travail du rêve, transformation des matériaux du rêve (restes diurnes et pensées latentes) aboutissant au contenu manifeste du rêve.

DICTIONNAIRE PRIX NOBEL

LES DICTIONNAIRES EN FRANCE DU XVIIe AU XIXe S.

OUVRAGES didactiques, les dictionnaires recensent les mots d'une langue ou les mettent en relation avec les mots d'une autre langue (dictionnaires bilingues). Leur apparition et leur développement sont à mettre en relation avec une volonté de normalisation de la langue qui acquiert un statut officiel dans un espace politique déterminé.

1680 *Dictionnaire français contenant les mots et les choses,* par C. P. Richelet : c'est le premier dictionnaire français entièrement monolingue (le *Trésor de la langue française* de Nicot qui avait paru en 1606 était encore un dictionnaire français-latin).

1690 *Dictionnaire universel,* par A. Furetière : c'est le répertoire le plus complet des connaissances de son temps, ouvrant la voie à l'encyclopédisme du XVIIIe siècle.

1694 *Dictionnaire de l'Académie française.* Entrepris en 1638 sur l'invitation de Richelieu, dirigé par Vaugelas, ce dictionnaire s'attache avant tout à définir le « bon usage ». Périodiquement réédité : 1718, 1740, 1762, 1798, 1835, 1878, 1932 ; la 9e édition est actuellement en cours de publication (1986).

1704-1771 *Dictionnaire de Trévoux.* À l'origine simple réédition du dictionnaire de Furetière par les jésuites, ce dictionnaire s'est enrichi considérablement au cours du XVIIIe s. : 8 volumes pour l'édition de 1771. Destiné d'abord à combattre l'hérésie janséniste, il s'est employé ensuite à contrecarrer l'influence des « philosophes » et de l'*Encyclopédie* de Diderot.

1751-1772 *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.* Dirigé par Diderot et d'Alembert, rédigé par 150 « philosophes » et savants, l'ouvrage, qui comprend 35 volumes, a pour but de diffuser les progrès de la science et de la pensée.

1863-1873 *Dictionnaire de la langue française,* d'É. Littré en 4 volumes et un supplément. Sa richesse en citations d'écrivains des XVIIe et XVIIIe s. en fait une véritable anthologie du français classique.

1866-1876 *Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle,* par P. Larousse, en 15 volumes et 2 suppléments. À la fois dictionnaire et encyclopédie, cet ouvrage a voulu jouer le même rôle que l'*Encyclopédie* de Diderot un siècle plus tôt : panorama des connaissances et instrument de libération. Cette œuvre monumentale fut continuée au XXe s., par le *Nouveau Larousse illustré* (1897-1904), le *Larousse du XXe siècle* (1927-1933), le *Grand Larousse encyclopédique* (1960-1964) et le *Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse* (1982-1985).

1890-1900 *Dictionnaire général de la langue française,* par A. Hatzfeld, A. Darmesteter et A. Thomas. Cet ouvrage se distingue par l'attention portée à l'historique de la langue et à la structure des articles.

1953 *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,* de P. Robert, en 6 volumes et 1 supplément (1970). Cet ouvrage comporte de nombreuses citations littéraires. Une nouvelle édition en 9 volumes, dirigée par A. Rey, a paru en 1985.

1971 *Trésor de la langue française.* Entrepris à l'initiative du C.N.R.S. et publié sous la direction de P. Imbs, puis de B. Quémada, ce dictionnaire, achevé en 1994, compte 16 volumes. Il se donne pour fin une description quasi exhaustive du vocabulaire français à partir de dépouillements très nombreux, principalement d'œuvres littéraires.

PRIX NOBEL DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

CRÉÉ EN 1968 par la Banque de Suède en hommage à la mémoire d'Alfred Nobel, il est décerné par l'Académie suédoise des sciences. Il a été décerné, de 1969 à 1994, 26 fois à 37 lauréats.

Nombre de lauréats par pays :
24 : États-Unis.
5 : Grande-Bretagne.
2 : Suède, Norvège.
1 : Allemagne, France, Pays-Bas, U. R. S. S.

Les lauréats
1969 J. Tinbergen (P.-B.), R. Frisch (Norv.)
1970 P. Samuelson (É.-U.)
1971 S. Kuznets (É.-U.)
1972 J. R. Hicks (G.-B.), K. J. Arrow (É.-U.)
1973 W. Leontief (É.-U.)
1974 F. von Hayek (G.-B.)
K. G. Myrdal (Suède)
1975 T. C. Koopmans (É.-U.)
L. Kantorovitch (U. R. S. S.)
1976 M. Friedman (É.-U.)
1977 B. Ohlin (Suède), J. E. Meade (G.-B.)
1978 H. A. Simon (É.-U.)
1979 Sir A. Lewis (G.-B.), T. W. Schultz (É.-U.)
1980 L. Klein (É.-U.)
1981 J. Tobin (É.-U.)
1982 G. Stigler (É.-U.)
1983 G. Debreu (É.-U.)
1984 R. Stone (G.-B.)
1985 F. Modigliani (É.-U.)
1986 J. M. Buchanan (É.-U.)
1987 R. M. Solow (É.-U.)
1988 M. Allais (Fr.)
1989 T. Haavelmo (Norv.)
1990 H. Markowitz (É.-U.), M. Miller (É.-U.), W. Sharpe (É.-U.)
1991 R. Coase (É.-U.)
1992 G. S. Becker (É.-U.)
1993 R. W. Fogel (É.-U.), D. North (É.-U.)
1994 J. Harsanyi (É.-U.), J. Nash (É.-U.), R. Selten (All.)

PRIX NOBEL DE LA PAIX

DÉCERNÉ annuellement par une commission de 5 membres élus par le Storting norvégien.
De 1901 à 1994, il a été décerné 75 fois à 97 lauréats, dont 6 femmes (Mairead Corrigan, Betty Williams, Mère Teresa, Alva Myrdal, Aung San Suu Kyi, Rigoberta Menchu). Les lauréats peuvent aussi être des institutions (Croix-Rouge, Comité Nansen, Amnesty international, etc.). Il n'a pas été attribué en 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967 et 1972.

Nombre de lauréats par pays :
17 : États-Unis
15 : Institutions internationales
9 : France
7 : Grande-Bretagne
5 : Suède
4 : Afrique du Sud, Allemagne et R. F. A.
3 : Irlande, Israël, Belgique, Suisse
2 : Argentine, Autriche, Norvège, U.R.S.S.
1 : Canada, Costa Rica, Danemark, Égypte, Inde, Italie, Japon, Mexique, Palestine, Pays-Bas, Pologne, Tibet, Viêt-nam, Birmanie, Guatemala.

Les lauréats
1901 H. Dunant (Suisse), F. Passy (Fr.)
1902 E. Ducommun (Suisse), A. Gobat (Suisse)
1903 W. R. Cremer (G.-B.)
1904 Institut de droit international de Gand
1905 B. von Suttner (Autr.)
1906 T. Roosevelt (É.-U.)
1907 E. T. Moneta (Ital.), L. Renault (Fr.)
1908 K. P. Arnoldson (Suède)
F. Bajer (Dan.)
1909 A. M. F. Beernaert (Belg.)
P. H. B. Balluat d'Estournelles de Constant (Fr.)
1910 Bureau international de la paix, à Berne
1911 T. M. C. Asser (P.-B.), A. H. Fried (Autr.)
1912 E. Root (É.-U.)
1913 H. La Fontaine (Belg.)
1917 Comité international de la Croix-Rouge, à Genève
1919 T. W. Wilson (É.-U.)
1920 L. Bourgeois (Fr.)
1921 K. H. Branting (Suède), C. L. Lange (Norv.)
1922 F. Nansen (Norv.)
1925 J. A. Chamberlain (G.-B.)
C. G. Dawes (É.-U.)
1926 A. Briand (Fr.), G. Stresemann (All.)
1927 F. Buisson (Fr.)
L. Quidde (All.)
1929 F. B. Kellogg (É.-U.)
1930 Nathan Söderblom (Suède)
1931 J. Addams (É.-U.)
N. M. Butler (É.-U.)
1933 N. Angell (G.-B.)
1934 A. Henderson (G.-B.)
1935 C. von Ossietzky (All.)
1936 C. Saavedra Lamas (Argent.)
1937 Vicomte E. Cecil of Chelwood (G.-B.)
1938 Comité Nansen
1944 Comité international de la Croix-Rouge, à Genève
1945 C. Hull (É.-U.)
1946 E. G. Balch (É.-U.)
J. R. Mott (É.-U.)
1947 The Friends Service Council (G.-B.)
The American Friends Service Committee (É.-U.)
1949 J. Boyd Orr (G.-B.)
1950 R. Bunche (É.-U.)
1951 L. Jouhaux (Fr.)
1952 A. Schweitzer (Fr.)
1953 G. C. Marshall (É.-U.)
1954 Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, à Genève
1957 L. B. Pearson (Canada)
1958 D. Pire (Belg.)
1959 P. Noel-Baker (G.-B.)
1960 A. Luthuli (Rép. sud-afr.)
1961 D. Hammarskjöld (Suède)
1962 Linus C. Pauling (É.-U.)
1963 Comité international de la Croix-Rouge
Ligue internationale des sociétés de la Croix-Rouge
1964 M. L. King (É.-U.)
1965 Unicef
1968 R. Cassin (Fr.)
1969 Organisation internationale du travail
1970 N. E. Borlaug (É.-U.)
1971 W. Brandt (R.F.A.)
1973 H. Kissinger (É.-U.)
Le Duc Tho (Viêt-nam) [refuse le prix]
1974 Satō Eisaku (Jap.)
S. MacBride (Irl.)
1975 A. Sakharov (U. R. S. S.)
1976 M. Corrigan (Irl.), B. Williams (Irl.)
1977 Amnesty International
1978 M. Begin (Isr.), A. el-Sadate (Égypte)
1979 Mère Teresa (Inde)
1980 A. Pérez-Esquivel (Argent.)
1981 Haut-Commissariat de l'O. N. U. pour les réfugiés
1982 A. Myrdal (Suède)
A. García Robles (Mexique)
1983 L. Walesa (Pol.)
1984 D. Tutu (Afr. du S.)
1985 Internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire
1986 E. Wiesel (É.-U.)
1987 Ó. Arias Sanchez (Costa Rica)
1988 Forces des Nations unies pour le maintien de la paix
1989 Le dalaï-lama Tenzin Gyatso (Tibet)
1990 M. Gorbatchev (U.R.S.S.)
1991 Aung San Suu Kyi (Birm.)
1992 R. Menchu (Guat.)
1993 F. De Klerk (Afr. du Sud), N. Mandela (Afr. du Sud)
1994 Y. Rabin (Isr.), S. Peres (Isr.), Y. Arafat (Palest.)

ŒUVRES HISTORIQUES

PREMIÈRES ŒUVRES, ANNALES, CHRONIQUES

AFIN D'ASSURER la conservation des faits mémorables vécus par chaque génération, les scribes du Proche-Orient antique ou du monde gréco-romain, les clercs du Moyen Âge, les lettrés chinois, japonais ou musulmans ont rédigé des documents narratifs (annales, chroniques) et dressé des généalogies. Parallèlement, des auteurs, dont les premiers sont les Grecs Hérodote et Thucydide, ont proposé sur des sujets historiques des exposés rationnels et cohérents, qui ont servi de modèle à des générations d'historiens.

Nota : le classement adopté dans cette partie est chronologique.

Hérodote (Grèce, v. 484 – v. 420 av. J.-C.) : *Histoires.* Source principale pour l'histoire des guerres méditques et des peuples parmi lesquels elles se sont déroulées.

Thucydide (Grèce, v. 460 – v. 400 av. J.-C.) : *la Guerre du Péloponnèse.* Analyse des causes de la guerre du Péloponnèse et récit des événements, considérés comme des modèles par les historiens du XIXe s.

Xénophon (Grèce, v. 430 – v. 355 av. J.-C.) : *l'Anabase.* Récit de la campagne de Cyrus le Jeune contre Artaxerxès II et de la retraite des Dix Mille, que l'auteur lui-même avait conduite. □ *Les Helléniques.* Continuation de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, relatant les événements de 410 à 362 av. J.-C.

Polybe (Grèce, v. 200 – v. 125/120 av. J.-C.) : *Histoires.* 40 livres portant sur la période 264-146 av. J.-C., écrits par un Grec qui observe le monde romain.

Sima Qian ou **Sseu-ma Ts'ien** (Chine, v. 145 – v. 86 av. J.-C.) : *Mémoires historiques (Shiji).* Synthèse de l'histoire du monde chinois depuis ses origines, modèle des histoires officielles écrites jusqu'à l'époque des Qing.

César (Rome, 101-44 av. J.-C.) : *Commentaires.* Deux recueils de notes : *la Guerre des Gaules,* en sept livres, écrite à l'issue de la campagne de 58-51 av. J.-C., et *la Guerre civile,* en trois livres, qui relate la lutte contre Pompée et le sénat.

Salluste (Rome, 86 – v. 35 av. J.-C.) : *la Conjuration de Catilina.* Récit de la crise qui ébranla Rome en 63-62 av. J.-C. par un partisan de César, adversaire de Cicéron. □ *La Guerre de Jugurtha* (42-40). Récit de la guerre menée par Rome contre le roi de Numidie Jugurtha.

Tite-Live (Rome, 64 ou 59 av. J.-C. – 17 apr. J.-C.) : *Histoire romaine.* 142 livres regroupés en décades. Le tiers qui a été conservé relate les événements jusqu'en 293 av. J.-C. et de 218 à 167 av. J.-C.

Flavius Josèphe (Palestine, 37-100) : *les Antiquités judaïques* (v. 95). Histoire écrite en grec du peuple juif, depuis la création du monde jusqu'en 66.

Tacite (Rome, v. 55 – v. 120) : *la Germanie* (v. 98). Essai ethnographique et géographique sur les peuples d'outre-Rhin. □ *Annales* (v. 115-117). Histoire romaine de la mort d'Auguste à celle de Néron en 16 livres, dont on ne possède que les livres I à VI et XI à XVI (en partie ou en totalité).

Plutarque (Grèce, v. 50 – v. 125) : *Vies parallèles,* communément *Vie des hommes illustres.* 46 biographies alternées de Grecs et de Romains et 4 biographies isolées.

Suétone (Rome, v. 69 – v. 126) : *Vie des douze Césars.* Histoire, riche en anecdotes, des empereurs romains jusqu'à Domitien.

Eusèbe de Césarée (Grèce, v. 265-340) : *Chronique,* plus exactement *Canons chronologiques et Abrégé de l'histoire universelle des Grecs et des Barbares* (v. 303-324). Synthèse des chronologies antiques depuis la naissance d'Abraham (placée en 2016 av. J.-C.) jusqu'au IVe s.

Ammien Marcellin (Rome, v. 330 – v. 400) : *Rerum gestarum libri XXXI* (Faits et exploits en 31 livres). Suite de l'œuvre de Tacite, histoire romaine de Nerva à Valens, dont il reste les 17 derniers livres (années 353-378).

Procope (Empire byzantin, fin Ve s. – v. 562) : *Livre des guerres* (545-554). Histoire du règne de Justinien et des campagnes de Bélisaire.

Grégoire de Tours (France, v. 538 – v. 594) : *Histoire des Francs* (apr. 575). Chronique du haut Moyen Âge mérovingien jusqu'à la mort de Sigebert, en latin.

Relation des choses anciennes (Kojiki) [Japon, 712]. Histoire du Japon sous la forme d'une généalogie impériale et récits légendaires ou semi-historiques, compilée par Ō no Yasumaro.

Chronique du Japon (Nihon shoki ou *Nihongi)* [Japon, 720]. Chronique allant de l'âge des dieux jusqu'en 697, établie sous la direction du prince *Toneri.*

Bède le Vénérable (Angleterre, v. 672-735) : *Histoire ecclésiastique de la nation anglaise.* Histoire en latin de l'Angleterre, de l'invasion de César à 731.

Chronique du pseudo-Frédégaire (France, VIIIe s.). Suite de l'œuvre de Grégoire de Tours, chronique anonyme des royaumes francs, poursuivie par différents auteurs jusqu'en 768.

Du You ou **Tou Yeou** (Chine, 732-812) : *Tongdian* (v. 800). Histoire des institutions chinoises de l'Antiquité aux environs de 800.

Eginhard ou **Einhard** (France, Allemagne, v. 770-840) : *Vie de Charlemagne* (v. 830). Biographie très élogieuse de l'empereur, écrite en latin.

Ṭabarī (Muḥammad ibn Djarīr **al-**) [Iraq, v. 839-923] : *Chronique des prophètes et des rois.* Histoire universelle en langue arabe.

Chroniques anglo-saxonnes (Angleterre, apr. 899). Chronique anonyme de l'Angleterre anglo-saxonne et normande. Il en existe 7 versions, la première s'arrête en 899, la dernière en 1154.

Psellos (Michel) (Empire byzantin, 1018-1078) : *Chronographie* (1059-1078). Remarquable étude de la période 976-1077.

A

A - **L'« étendard d'Our »**

de la 1re moitié du IIIe millénaire, nous apporte des renseignements qu'aucun texte écrit ne mentionne. Il nous montre un même char figuré quatre fois, tiré par des onagres aux allures qui vont du pas au galop. Les fantassins, casqués et vêtus de manteaux de cuir clouté, ramassent les prisonniers jetés à terre par les chars. Puis, ils les offrent au roi, descendu de son char, car la lutte est finie. *(British Museum.)*

Même après l'apparition de l'écriture, v. 3300 av. J.-C. à Ourouk, en Mésopotamie, l'iconographie demeure une des principales sources de l'histoire de la haute antiquité. Plusieurs centaines d'années séparent l'invention de l'écriture des premières inscriptions historiques. Et celles-ci ne consistent qu'en des listes (listes de rois ou d'événements mémorables). Ce n'est qu'à partir de 1400 av. J.-C. environ que des annales ou chroniques nous content l'histoire des Assyriens et des Babyloniens.

ŒUVRES HISTORIQUES

Sima Guang ou **Sseu-ma Kouang** (Chine, 1019-1086). *Miroir pour servir de référence au gouvernement* (1086). Histoire générale de la Chine de 403 av. J.-C. à 959.

Geoffroi de Monmouth (Angleterre, v. 1100-1152). *Histoire des rois de Bretagne.* Histoire écrite en latin, source des légendes arthuriennes.

Otton de Freising (Allemagne, 1111-1158) : *Geste de Frédéric Ier empereur* (1157-1160). Intéressante étude du règne de Frédéric Ier, neveu de l'auteur, écrite en latin et achevée par Rahewin.

Chronique des empereurs (Allemagne, v. 1160-1165). Chronique anonyme, en allemand et en vers, des empereurs romains et allemands jusqu'à Conrad III (1147).

Geoffroi de Villehardouin (France, 1148 – v. 1213) : *l'Histoire de la conquête de Constantinople* (v. 1207-1213). Histoire de la quatrième croisade et de son détournement vers Constantinople.

Djoweyni ('Alā' al-Dīn 'Aṭā Malek ibn Moḥammad **al-**) [Iran, 1226-1283] : *Histoire du conquérant du monde*. Histoire des Mongols.

Joinville (Jean de) [France, v. 1224-1317] : *Livre des saintes paroles et des bons faits de notre roi Louis* (1309). Histoire du règne de Louis IX.

Froissart (Jean) [France, 1333 ou 1337 – apr. 1400] : *Chroniques de France, d'Angleterre et des pays circumvoisins* (1370 – apr. 1400). Narration des guerres franco-anglaises de 1326 à 1399. Il en existe trois versions successives : la première est proanglaise, la seconde et la troisième (restée inachevée) sont profrançaises.

Ibn Khaldūn ('Abd al-Raḥmān) [Maghreb, 1332-1406] : *Prolégomènes* (v. 1375-1379). Introduction à l'*Histoire universelle,* critique de l'histoire musulmane traditionnelle et exposé des règles d'une nouvelle science historique, étudiant l'ensemble du passé humain, y compris les aspects sociaux, économiques et culturels. □ *Histoire universelle* (v. 1378). Traduite en français en 1852-1856 sous le titre de *Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale.*

Chronique des temps passés dite aussi *Chronique de Nestor* (Russie, fin XIVe s.). Histoire de la Russie jusqu'en 1110. Sans doute refondue v. 1120, elle nous est parvenue sous la forme de deux remaniements ultérieurs : la *Chronique laurentine* (1377) et la *Chronique hypatienne* (fin du XIVe s. début du XVe s.).

Długosz (Jan) [Pologne, 1415-1480] : *Histoire de la Pologne.* Chronique en latin de l'histoire de la Pologne, d'une grande précision.

Chroniques de Saint-Denis ou *Grandes Chroniques de France* (France, fin XVe s.). Histoire officielle des rois de France, des origines à la fin du XVe s., établie à partir des chroniques réunies et copiées à l'abbaye de Saint-Denis depuis le XIIe s.

DE L'ÉRUDITION AU POSITIVISME

À LA FIN du XVe s. et au XVIe s., le développement de l'humanisme, l'étude des historiens de l'Antiquité, les réalisations artistiques de la Renaissance, la découverte des terres nouvelles et des peuples inconnus donnent une impulsion nouvelle à la recherche historique. Rompant avec la conception médiévale et chrétienne de l'histoire du monde, les historiens s'orientent vers l'érudition méthodique fondée sur la critique des sources.

À la fin du XVIIe s., grâce à l'œuvre des congrégations religieuses (jésuites, bénédictins de Saint-Maur) et aux progrès des sciences auxiliaires de l'histoire (diplomatique, paléographie...), les règles et les méthodes de l'histoire savante sont mises au point. Des ouvrages polémiques, ne répondant pas toujours aux normes de la critique historique, reflètent les grands débats de l'époque : réforme protestante et contre-réforme catholique, monarchie absolue et droits des nobles descendant, selon Boulainvilliers, des anciens envahisseurs francs, foi dans le triomphe de la raison à l'époque des Lumières et critique de l'obscurantisme du Moyen Âge...

Grands érudits de la Renaissance et de l'âge classique : Philippe de Commynes, Lorenzo Valla, Guillaume Budé, François Guichardin, Jean Bodin, Jean Bolland, Jean Mabillon, Bernard de Montfaucon, Lodovico Antonio Muratori, Giambattista Vico...

La mise à la disposition du public érudit des archives royales, seigneuriales et ecclésiastiques après la Révolution française permet, au XIXe s. et au début du XXe s., le perfectionnement des règles et des méthodes du travail historique. L'histoire « positiviste », qui les applique avec rigueur, prétend être une science capable de reconstituer le passé. Elle traite des seuls faits dont l'exactitude peut être établie : événements militaires, diplomatiques, institutions.

Grands représentants du positivisme : Barthold Georg Niebuhr, Leopold von Ranke, Theodor Mommsen, Gabriel Monod, Camille Jullian, Charles Seignobos, Charles Victor Langlois.

Valla (Lorenzo) [Italie, 1407-1457] : *Du faux de la donation de Constantin* (1440). Étude critique montrant le caractère apocryphe du document selon lequel l'empereur Constantin aurait accordé au pape Sylvestre la possession de Rome et de l'Italie.

Biondo (Flavio) [Italie, 1392-1463] : *l'Italie illustrée* (1453). Description géographique et historique de l'Italie depuis la proclamation de la République romaine.

Commynes (Philippe DE) [France 1447-1511] : *Mémoires* (1489-1498). Histoire des règnes de Louis XI et de Charles VIII, défavorable à Charles le Téméraire.

Budé (Guillaume) [France, 1467-1540] : *De la monnaie (De asse)* [1514]. Traité sur les monnaies et les mesures anciennes.

Fernández (ou **Hernández) de Oviedo** (Gonzalo) [Espagne, 1478-1557] : *Histoire générale et naturelle des Indiens* (1535). Chronique de la conquête espagnole de l'Amérique et description des roches, de la flore et de la faune du Nouveau Continent.

Guichardin (François) [Italie, 1483-1540] : *l'Histoire d'Italie* (1537-1540). Histoire de l'Italie de 1492 à 1534, remarquable par l'étude logique des événements et des interactions des divers phénomènes caractérisant l'époque.

Foxe (John) [Angleterre, 1516-1587] : *Livre des martyrs* (1559). Histoire des persécutions des réformés en Angleterre et au pays de Galles.

Flacius Illyricus (Allemagne, 1520-1575) [sous la direction de] : *Centuries de Magdeburg* (1559-1574). Première histoire protestante de l'Église, en latin, partagée en périodes de cent ans et allant jusqu'au XIIIe s.

Bodin (Jean) [France, 1530-1596] : *Réponse aux paradoxes de M. de Malestroit* (1568). Étude polémique (contre M. de Malestroit) sur les causes de l'inflation, un des plus anciens débats de l'histoire économique.

Scaliger (Joseph Juste) [Italie, 1540-1609] : *De la correction des dates* (1583). Exposé des règles de la chronologie.

Camden (William) [Angleterre, 1551-1623] : *Britannia* (1586). Topographie historique de la Grande-Bretagne. □ *Annales du règne d'Élisabeth* (1615). Histoire en latin du règne d'Élisabeth, qui fixa l'idée d'un âge d'or élisabéthain.

Baronius ou **Baronio** (Cesare) [Italie, 1538-1607] : *les Annales ecclésiastiques* (1588-1607). Histoire de l'Église jusqu'en 1198, écrite en réfutation des *Centuries de Magdeburg* protestantes.

Mariana de La Reina (Juan DE) [Espagne, 1536-1624] : *Histoire générale de l'Espagne* (en latin 1592, en castillan 1601). Histoire de l'Espagne des origines à 1516, écrite dans l'esprit de l'humanisme.

Bolland (Jean) [Belgique, 1596-1665] : *les Actes des Saints (Acta sanctorum)* [1630-1668]. Vies des saints classées selon le jour de la fête de ceux-ci. L'œuvre, dont J. Bolland a assumé la direction, est poursuivie depuis lors par la congrégation des bollandistes (qui sont le plus souvent des jésuites).

Dugdale (*sir* William) [Angleterre, 1605-1686] : *Monasticon anglicarum* [1655-1673]. Histoire des monastères de l'Angleterre médiévale, écrite en collaboration avec Roger Dodsworth.

Sainte-Marthe (Scévole et Louis DE) [France, 1571-1650 et 1571-1656] : *la Gaule chrétienne (Gallia christiana)* [1656]. Histoire des évêchés et monastères de France (nouvelle édition en 1715-1785).

Simon (Richard) [France, 1638-1712] : *l'Histoire critique du Vieux Testament* (1678). Application des méthodes philologiques et critiques au texte biblique.

Mabillon (Jean) [France, 1632-1707] : *De la diplomatique* (1681). Exposé des règles selon lesquelles peut être établie l'authenticité des documents d'archives et étude d'un grand nombre de ceux-ci.

Montfaucon (Bernard DE) [France, 1655-1741] : *Paléographie grecque* (1708). Premier traité de paléographie (étude des écritures anciennes) dans le domaine hellénique.

Muratori (Lodovico Antonio) [Italie, 1672-1750] : *Écrivains de l'histoire italienne (Rerum Italicarum Scriptores)* [1723-1751]. Historiographie de l'Italie médiévale.

Vico (Giambattista) [Italie, 1668-1744] : *Principes de la philosophie de l'histoire* (1725). Principes d'une histoire totale, celle des peuples et non seulement celle des princes, de leurs mythes et légendes, de leurs systèmes politiques, culturels. Vico en donna deux versions ultérieures en 1730 et 1744.

Boulainvilliers (Henri DE) [France, 1658-1722] : *l'État de la France* (1727). Étude sur la France de Louis XIV, menée à partir des rapports des intendants.

Dubos (Jean-Baptiste, abbé) [France, 1670-1742] : *Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules* (1734). Histoire qui s'oppose à celle de Boulainvilliers quant aux rôles des Gallo-Romains et des Francs dans la formation de la monarchie française.

Montesquieu (Charles DE) [France, 1689-1755] : *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* (1734). Essai qui explique par des causes politiques et morales l'évolution de la puissance romaine.

Voltaire (France, 1694-1778) : ***le Siècle de Louis XIV*** (1751). Magnifiant le règne de Louis XIV, ses réalisations artistiques et littéraires, Voltaire a influencé de nombreux historiens. □ ***Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII*** (1756). Histoire générale des civilisations, qui, consacrée surtout à l'Europe, n'ignore ni l'Orient ancien ni l'Asie moderne.

Raynal (Guillaume, abbé) [France, 1713-1796] : ***Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*** (1770). Publiée clandestinement à Amsterdam, cette étude, au caractère polémique (protestation contre le fanatisme religieux, l'Inquisition, la colonisation...), est intéressante par l'importance qu'elle accorde aux conditions économiques et sociales et au rôle du commerce.

Gibbon (Edward) [Grande-Bretagne, 1737-1794] : ***Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain*** (1776-1788). Histoire de l'Empire romain depuis le IIe s. jusqu'à sa chute en Occident, puis de sa survie en Orient jusqu'à la conquête de Constantinople (1453). Gibbon considère la christianisation de l'empire comme « le triomphe de la barbarie et de la religion ».

Description de l'Égypte (France, 1809-1816). Dix-huit volumes, dont huit consacrés à l'Antiquité, écrits par les savants qui participèrent à l'expédition d'Égypte de Bonaparte.

Karamzine (Nikolaï Mikhaïlovitch) [Russie 1766-1826] : ***Histoire de l'État russe*** (1816-1829). Histoire du développement de l'État russe, qui, sous sa forme autocratique, est porteur de progrès.

Thiers (Adolphe) [France, 1797-1877] : ***Histoire de la Révolution française*** (1823-1827). Narration des événements de la Révolution présentée sous la forme d'un enchaînement de causes et d'effets.

Thierry (Augustin) [France, 1795-1856] : ***Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands*** (1825). Interprétation romantique de la conquête normande de l'Angleterre, décrite en de vastes fresques pittoresques. ***Monumenta Germaniae Historica*** (Allemagne depuis 1826). Édition scientifique des sources de l'histoire médiévale allemande, encore poursuivie de nos jours.

Guizot (François) [France, 1787-1874] : ***l'Histoire de la civilisation en Europe*** (1828). Histoire de l'évolution de la civilisation européenne selon deux axes principaux : la formation des États-nations, le développement de la liberté individuelle. □ ***L'Histoire de la civilisation en France*** (1830).

Michelet (Jules) [France, 1798-1874] : ***Histoire de France*** (1833-1867). Analyse des temps forts de l'histoire de France, discréditée pour son romantisme par l'école positiviste et réhabilitée par celle des Annales. □ ***Histoire de la Révolution française*** (1847-1853). Histoire de la Révolution dans laquelle l'auteur fait revivre les témoignages des survivants de l'époque révolutionnaire.

Ranke (Leopold VON) [Allemagne, 1795-1886] : ***les Papes romains, leur Église et leur État aux XVIe et XVIIe s.*** (1834-1836). Œuvre caractéristique de l'historicisme allemand, dans laquelle Ranke analyse les États de l'Europe moderne comme des « entités spirituelles ».

Tocqueville (Alexis DE) [France, 1805-1859] : ***De la démocratie en Amérique*** (1835-1840). Analyse originale de la société américaine. La société anglaise recommencée sans aristocratie ni organisation hiérarchique. □ ***L'Ancien Régime et la Révolution*** [1856]. Histoire de la Révolution élaborée à partir d'archives, dans laquelle l'auteur montre qu'en supprimant l'aristocratie et les privilèges, la Révolution a renforcé l'État centralisé.

Collection des documents inédits sur l'histoire de l'Espagne (Espagne, 1842-1895). Une des grandes collections de documents (113 volumes) réunie et publiée sous l'égide de la Société royale d'histoire.

Macaulay (Thomas Babington) [Grande-Bretagne, 1800-1859] : ***Histoire d'Angleterre*** (1848-1861). Remarquable histoire de l'Angleterre consacrée essentiellement à la période 1685-1702.

Marx (Karl) [Allemagne, 1818-1883] : ***les Luttes de classes en France (1848-1850)*** [1850]. Analyse de la révolution de 1848 fondée sur des bases économiques.

Mommsen (Theodor) [Allemagne, 1817-1903] : ***Histoire romaine*** (1854-1885). Synthèse sur l'Antiquité romaine, combinant les différentes disciplines (philologie, histoire littéraire, archéologie...) afin d'en constituer une « histoire totale ».

Renan (Ernest) [France, 1823-1892] : ***Vie de Jésus*** (1863), premier volume de l'***Histoire des origines du christianisme*** (1863-1881). Il s'agit d'une description de Jésus en tant qu'homme exceptionnel, mais ne participant pas de la divinité, parue après le scandale provoqué par la leçon inaugurale de Renan au Collège de France.

Corpus Inscriptiorum Latinarum (Recueil des inscriptions latines) [Allemagne, depuis 1863]. Recueil exhaustif des inscriptions latines, mis en chantier par Theodor Mommsen, dont la publication se poursuit de nos jours.

Fustel de Coulanges (Numa Denis) [France, 1830-1889] : ***la Cité antique*** (1864). Étude du gouvernement et de l'évolution des cités grecques et romaines, de leur organisation, dérivant de leurs croyances religieuses. □ ***Histoire des institutions de l'ancienne France*** (1875-1892). Histoire en six volumes, dont les trois derniers furent publiés par Camille Jullian.

Stubbs (William) [Grande-Bretagne, 1825-1901] : ***l'Histoire constitutionnelle, son origine et son développement*** (1873-1878). Histoire constitutionnelle de l'Angleterre médiévale.

Taine (Hippolyte) [France, 1828-1893] : ***Origines de la France contemporaine*** (1875-1894). Évolution des institutions de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au gouvernement de Napoléon Ier.

Corpus inscriptiorum semiticorum (Recueil des inscriptions sémitiques) [France, depuis 1881]. Recueil inauguré par Ernest Renan qui assura l'établissement de la partie phénicienne (60 volumes publiés).

Turner (Frederick Jackson) [États-Unis, 1861-1932] : ***la Signification de la Frontière dans l'histoire américaine*** (1893). Étude montrant l'importance des immensités non encore peuplées (*wilderness*) dans l'évolution des États-Unis.

Langlois (Charles) [France, 1863-1929] et **Seignobos** (Charles) [France, 1854-1942] : ***Introduction aux études historiques*** [1898]. Bréviaire des méthodes nouvelles, codifiant les règles de l'histoire positiviste.

Pirenne (Henri) [Belgique, 1862-1935] : ***Histoire de Belgique*** (1900-1931). Histoire de la Belgique, dont l'auteur souligne la spécificité et l'unité qui se sont progressivement affirmées depuis le Moyen Âge.

Jaurès (Jean) [France, 1859-1914] : ***Histoire socialiste (1789-1900)*** [1901-1908]. Histoire

A

A - La Fenaison

détail d'une miniature des Très Riches Heures du duc de Berry (v. 1416). Trois faucheurs et deux femmes travaillent dans un pré, en bordure de la Seine, devant l'île de la Cité, en plein centre de Paris. Ce document nous renseigne : sur le costume paysan, chemise de lin, surcot et jupe longue pour les femmes, simple chemise pour les hommes ; sur les instruments de travail, faux à longue lame en acier. *(Musée Condé, Chantilly.)*
Cette miniature, élaborée dans le cadre de la vie de cour, donne une image riante des travaux des champs à la fin du Moyen Âge, sans doute assez éloignée de la réalité. Elle apporte cependant de précieux renseignements que la littérature médiévale ne nous donne pas. En effet, celle-ci exclut le plus souvent le paysan.

ŒUVRES HISTORIQUES

de la France considérée sous l'angle de l'évolution des forces sociales et de la lutte des classes en fonction des conditions économiques. Jaurès dirigea cette œuvre et en écrivit les quatre premiers volumes, relatifs à la Révolution.

Altamira y Crevea (Rafael) [Espagne, 1866-1951] : ***Histoire de l'Espagne et de la civilisation espagnole*** (1900-1904). Synthèse qui rénova l'histoire (notam. institutionnelle) de l'Espagne.

Lavisse (Ernest) [France, 1842-1922] (sous la dir. de) : ***Histoire de France*** (1900-1922). Histoire de la France en deux séries : *Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution* (9 tomes, 1900-1911), *Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919* (10 tomes, 1920-1922). Ouvrages didactiques, destinés aux étudiants et à un public lettré, écrits dans l'esprit patriotique de la IIIe République.

Klioutchevski (Vassili Ossipovitch) [Russie, 1841-1911], ***Cours d'histoire de la Russie*** (1904-1918). Synthèse historique centrée sur la classe paysanne et la colonisation des terres russes.

Jullian (Camille) [France, 1859-1933] : ***Histoire de la Gaule*** (1908-1926). Histoire de la Gaule, érudite et féconde en intéressantes interprétations, qui met en relief l'aspect celtique de la civilisation gauloise mais donne un rôle exagérément important à la colonisation grecque.

Berr (Henri) [France, 1863-1954] : ***la Synthèse en histoire, essai critique et théorique*** (1911). Traité dans lequel l'auteur, en réaction contre l'école positiviste, place l'histoire au carrefour des sciences humaines.

Beard (Charles Austin) [États-Unis, 1874-1948] : ***l'Interprétation économique de la Constitution américaine*** (1913). Histoire de l'élaboration de la Constitution américaine par des groupes d'intérêts aux motivations nationales plutôt que régionales. Cette étude novatrice scandalisa l'opinion publique.

Haskins (Charles Homer) [États-Unis, 1870-1937] : ***les Institutions normandes*** (1918). Étude des institutions de la Normandie aux XIe-XIIe s. et de leur influence sur l'Angleterre médiévale.

Spengler (Oswald) [Allemagne, 1880-1936] : ***le Déclin de l'Occident*** (1918-1922). Tableau de la civilisation occidentale parvenue au stade inéluctable de l'achèvement et comparée à celle de la fin de la période hellénistique.

LA « RÉVOLUTION DES ANNALES »

LE POSITIVISME est attaqué au nom de l'historicisme, de la sociologie de Durkheim, puis de la « nouvelle histoire » de l'école des Annales. Entre 1870 et 1920, les partisans de l'historicisme démontrent que la connaissance du passé ne peut être atteinte qu'à travers l'expérience subjective de l'historien. Émile Durkheim, lui, conçoit l'histoire comme une discipline auxiliaire de la sociologie : elle doit fournir des données à partir desquelles la sociologie essaie de dégager des lois. Depuis 1929, l'école des Annales, relevant le défi de Durkheim, privilégie l'étude des structures socio-économiques, des phénomènes collectifs et non plus celle des événements. Désormais, l'histoire s'intéresse aux mouvements de longue durée, séculaires ou pluriséculaires, à l'environnement naturel ou aménagé de l'homme : climat, végétation, habitat, vêtement, outillage, mouvement des prix et des salaires, mentalités et attitudes devant la vie ou la mort, structures de parenté. Plus fondamentalement, la « révolution des Annales » porte sur le rapport de l'historien à son sujet de recherche. L'objet de la science historique est construit par l'historien à partir des problèmes du temps présent. Désormais, l'historien se sert des méthodes de la critique historique érudite et des techniques récentes (statistique, informatique, datation à l'aide du carbone 14...) pour répondre à des interrogations nouvelles.

Fondateurs de l'école des Annales : Lucien Febvre, Marc Bloch.

Grands représentants de l'esprit des Annales : Ernest Labrousse, Fernand Braudel, Pierre Goubert, Georges Duby, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie.

Huizinga (Johan) [Pays-Bas, 1872-1945] : ***le Déclin*** (ou ***l'Automne du Moyen Âge***) (1919). Analyse des sensibilités, des mentalités, de la vie quotidienne dans la société médiévale, qui meurt alors que se met en place celle de la Renaissance.

Weber (Max) [Allemagne, 1864-1920] : ***Économie et société*** (1922). Méthodologie de la sociologie et analyse de la rationalisation de la vie politique et économique.

Volpe (Gioacchino) [Italie, 1876-1971] : ***le Moyen Âge italien*** (1923). Histoire du Moyen Âge intégrant les divers aspects (luttes communales, hérésies...) dans une synthèse éclairant la naissance de la nation italienne.

Bloch (Marc) [France, 1886-1944] : ***les Rois thaumaturges*** (1924). Étude d'anthropologie historique de la dimension magique de la monarchie française : le pouvoir guérisseur de ses rois à l'issue de leur sacre. □ ***La Société féodale*** (1939-40). Étude des mentalités médiévales en liaison avec les conditions économiques et démographiques de l'époque.

Lefebvre (Georges) [France, 1874-1959] : ***Paysans du Nord pendant la Révolution française*** (1924). Histoire économique et sociale des campagnes du Nord pendant la Révolution, analyse des luttes politiques telles qu'elles sont perçues au sein de la communauté rurale.

Rostovtzeff (Mikhaïl Ivanovitch) [États-Unis, de nationalité russe, 1870-1952] : ***l'Histoire économique et sociale de l'Empire romain*** (1926). Étude qui développe la théorie selon laquelle la crise de l'Empire romain résulte d'un conflit entre les masses paysannes et la bourgeoisie urbaine.

Simiand (François) [France, 1873-1935] : ***le Salaire, l'évolution sociale et la monnaie*** (1932). Théorie d'ensemble de l'activité économique dans la société contemporaine, de ses cycles d'expansion ou de récession.

Labrousse (Ernest) [France, 1895-1988] : ***Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe s.*** (1932). Étude non seulement des conjonctures, mais des structures de la vie économique en France au XVIIIe s.

Toynbee (Arnold) [Grande-Bretagne, 1889-1975] : ***Histoire*** (1934-1961). Les civilisations du monde, leurs phases de croissance puis de désintégration, en 12 volumes.

Marrou (Henri Irénée) [France, 1904-1977] : ***Saint Augustin et la fin de la culture antique*** (1937, rééd. 1945). Histoire de la mutation de la culture antique à l'époque d'Augustin.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Des interprétations diamétralement opposées furent données par les contemporains de la Révolution : les uns y voyaient l'apocalypse, la France livrée aux forces du mal ; les autres saluèrent l'avènement des temps nouveaux, la conquête de la liberté. Au XIXe s., ce sont les œuvres de Thiers, de Tocqueville et de Michelet qui dominent l'historiographie. Thiers donne une vision clarifiée des faits, plaçant le déroulement des événements sous le signe de la nécessité. Michelet, faisant du peuple le héros de la Révolution, en fixe une version romantique et inspirée, insistant sur les ruptures qu'elle introduit. À l'opposé, Tocqueville inscrit la Révolution dans la continuité de l'Ancien Régime. Au XXe s., Jaurès, Labrousse, Lefebvre, Bois, Soboul, Bertaud affinent l'interprétation de la Révolution en termes socio-économiques. Cette interprétation a rencontré diverses oppositions dont Furet et Cobban font la synthèse. L'aspect religieux, le développement des rites révolutionnaires sont étudiés dès la fin du XIXe s. et au XXe s. par Aulard, Mathiez, Vovelle, Ozouf. Les répercussions de la Révolution dans le monde ont trouvé leur historien en Godechot. Enfin, diverses monographies portent sur des études régionales ou des aspects particuliers, comme celles de Cobb et de Forrest.

Aulard (Alphonse) : *le Culte de la Raison et le culte de l'Être suprême* (1892). □ Bertaud (Jean-Paul) : *la Révolution armée : les soldats-citoyens et la Révolution française* (1979). □ Bois (Paul) : *Paysans de l'Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques...* (1961). □ Cobb (Richard) : *les Armées révolutionnaires, instrument de la Terreur dans les départements, avril 1793-floréal an II* (1964, en anglais). □ Cobban (Alfred) : *l'Interprétation sociale de la Révolution française* (1964, en anglais). □ Forrest (Allan) : *la Révolution française et les pauvres* (1981, en anglais). □ Furet (François) : *Penser la Révolution française* (1978). □ Godechot (Jacques) : *la Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde, 1789-1799* (1956). □ Jaurès (Jean) : *l'Histoire socialiste* (1901-1908). □ Labrousse (Ernest) : *la Crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution* (1944). □ Lefebvre (Georges) : *les Paysans du Nord pendant la Révolution française* (1924). □ Mathiez (Albert) : *les Origines des cultes révolutionnaires* (1904). □ Michelet (Jules) : *Histoire de la Révolution française* (1847-1853). □ Ozouf (Mona) : *la Fête révolutionnaire, 1789-1799* (1976). □ Palmer (Robert R.) : *les Révolutions de la liberté et de l'égalité* (1959-1964, en anglais). □ Soboul (Albert) : *les Sans-Culottes parisiens en l'an II* (1958) ; *Problèmes paysans de la Révolution française* (1983). □ Thiers (Adolphe) : *Histoire de la Révolution française* (1823-1827). □ Tocqueville (Alexis de) : *l'Ancien Régime et la Révolution* (1856). □ Vovelle (Michel) : *Religion et Révolution : la déchristianisation en l'an II* (1976).

Elias (Norbert) [Allemagne, 1897-1990] : *la Civilisation des mœurs* (1939). Analyse de l'évolution des conduites (pudeur, dissimulation des fonctions organiques...) en Europe depuis la Renaissance.

Koyré (Alexandre) [France, d'origine russe, 1882-1964] : *Études galiléennes* (1940). Histoire des sciences novatrice, portant sur les recherches de Galilée, ses erreurs, sa conception de la science.

Febvre (Lucien) [France, 1878-1956] : *le Problème de l'incroyance au XVIe s., la Religion de Rabelais* (1942). Étude du système culturel, de « l'outillage mental » dans lequel s'est développée la personnalité de Rabelais.

Meinecke (Friedrich) [Allemagne, 1862-1954] : *la Catastrophe allemande* (1946). Critique de la politique allemande depuis Bismarck, et appel à un retour aux valeurs du XVIIIe s.

Photographie et histoire.

Depuis le reportage sur la guerre de Crimée, réalisé par le Britannique Roger Fenton en 1855, ou la couverture de la guerre de Sécession (1861-1865) par Mathew Brady et son équipe, la photographie documentaire a connu un très grand essor. Certains clichés ont été si souvent reproduits qu'ils font partie intégrante de la mémoire collective ou de la connaissance de l'histoire du passé récent. Ils acquièrent une valeur de symbole. Ainsi, Robert Capa, reporter intègre et réaliste, a fixé sur la pellicule les combats de la guerre civile d'Espagne, de la guerre sino-japonaise (1938), du débarquement allié en Normandie (1944), de la première guerre israélo-arabe (1948), de la guerre d'Indochine, durant laquelle il fut tué en 1954.

A

C

A - **La guerre d'Espagne.**

Soldat républicain tombant lors des premiers combats de la guerre d'Espagne (1936-1939). Photographie de R. Capa.

B

B - **Le ghetto de Varsovie.**

L'expulsion de leurs logis des familles juives de Varsovie après la création du ghetto par les autorités allemandes (octobre 1940). Ce document montrant des femmes et des enfants juifs victimes du nazisme est devenu un des symboles de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale.

C - **La guerre du Pacifique.**

Les marines hissent le drapeau américain au sommet de l'île d'Iwo Jima, le 23 février 1945. Cette photographie de J.O. Rosenthal aurait été prise lors de la reconstitution de cette scène après les combats. Elle est devenue l'une des photos symboles de la reconquête du Pacifique par les Américains.

ŒUVRES HISTORIQUES

Braudel (Fernand) [France, 1902-1985] : *la Méditerranée* (1949). Étude de l'espace que constitue la Méditerranée, de ses équilibres quasi immuables, des évolutions économiques et sociales de longue durée, des événements qui caractérisent le temps court. □ *Civilisation matérielle, économie et capitalisme* (1979). Histoire de « l'économie-monde » européenne, des villes qui l'ont dominée, et de son expansion mondiale.

Baron (Salo Wittmayer) [États-Unis, d'origine autrichienne, 1895-1989] : *Histoire sociale et religieuse des Juifs* (2e éd. 1952-1980). La plus vaste des synthèses sur l'histoire des Juifs à l'époque contemporaine.

Duby (Georges) [France, 1919] : *la Société aux XIe et XIIe s. dans la région mâconnaise* (1953). Étude de la société féodale. □ *Les Trois Ordres ou l'Imaginaire du féodalisme* (1978). Analyse de l'intervention de l'imaginaire dans les sociétés médiévales. □ *Le Chevalier, la Femme et le Prêtre* (1981). Étude des structures de parenté, du mariage, au Moyen Âge.

Schumpeter (Joseph Alois) [États-Unis, de nationalité autrichienne, 1883-1950] : *Histoire de l'analyse économique* (1954). Histoire des méthodes d'analyse de l'économie.

Chaunu (Pierre) [France, 1923] : *Séville et l'Atlantique (1504-1650)* [1955-1959]. Synthèse magistrale sur l'histoire de l'Atlantique.

Vicens Vives (Jaume) [Espagne, 1910-1960] : *Histoire sociale et économique de l'Espagne* (1957). Synthèse soulignant le rôle majeur de la conjoncture. □ *Industriels et hommes politiques du XIXe s.* (1958). Histoire de la révolution sociale et nationale de la Catalogne au XIXe s.

Le Goff (Jacques) [France, 1924] : *les Intellectuels au Moyen Âge* (1957), *Pour un autre Moyen Âge* (1979). Études utilisant de nouvelles techniques quantitatives.

Dupont-Sommer (André) [France, 1900-1983] : *Écrits esséniens découverts près de la mer Morte* (1959). Traduction et commentaire des manuscrits de la mer Morte.

Ariès (Philippe) [France, 1914-1984] : *l'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime* (1960). Étude des attitudes à l'égard de l'enfant en Occident depuis le XVIIIe s., qui suscita tant en Europe qu'aux États-Unis de nombreuses recherches sur la famille.

Goubert (Pierre) [France, 1915] : *Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730* (1960) [réédité sous le titre *Cent Mille Provinciaux au XVIIe s.*]. Un modèle d'histoire démographique.

Foucault (Michel) [France, 1926-1984] : *Histoire de la folie à l'âge classique* (1961). Histoire de l'élaboration, du XVIe au XVIIIe s., des figures antagonistes de la raison et de la folie, du cantonnement et de la marginalisation des fous.

Le Roy Ladurie (Emmanuel) [France, 1929] : *Paysans du Languedoc* (1966). Anthropologie historique. □ *Histoire du climat depuis l'an mil* (1967). A révélé l'existence des variations pluridécennales ou séculaires des phénomènes météorologiques.

Agulhon (Maurice) [France, 1926] : *Pénitents et francs-maçons de l'ancienne Provence* (1968), *la République au village* (1970). Comment la politique s'est enracinée dans les réseaux de relations, dans la « sociabilité » du Midi ou d'autres régions françaises.

Acsády (György) [États-Unis, d'origine hongroise, 1924] et **Nemeskéri** (János) [Hongrie, 1914] : *Histoire de la durée de la vie humaine et de la mortalité* (1970). Première étude de *paléodémographie,* science qui permet d'établir des tables de mortalité et la structure par âge des populations préhistoriques et médiévales, étudiées à partir des squelettes et des crânes.

Dupâquier (Jacques) [France, 1922] : *Histoire de la population française* (1988). Œuvre collective sous la direction de Dupâquier, synthèse des recherches sur la population française depuis la préhistoire jusqu'aux évolutions les plus récentes.

LES ARCHIVES EN FRANCE

Archives communales : elles conservent les registres de l'état civil et les cadastres. Certaines conservent des délibérations de conseil et des recensements depuis le XIIIe s.

Archives départementales et régionales : elles conservent les registres paroissiaux régulièrement tenus depuis 1539 et les doubles des registres d'état civil. Des tables décennales et alphabétiques ont été établies pour chaque commune depuis 1792. On y trouve les actes du pouvoir souverain, des cours et juridictions, des administrations provinciales de l'Ancien Régime et de l'époque révolutionnaire, et les documents relatifs à la vie des départements et Régions actuels.

Archives ministérielles : la plupart des ministères versent leurs archives aux Archives nationales. Ceux des Affaires étrangères, de la Défense nationale conservent leurs fonds propres.

Archives nationales : créées en 1789-90, sur ordre de l'Assemblée constituante, les Archives nationales rassemblent les archives de l'Ancien Régime. Le Trésor des Chartes de France y est déposé. Elles comprennent en outre les archives du Parlement de Paris, du Châtelet de Paris et de la prévôté, de l'Île-de-France, et le minutier central (archives des notaires).

Délais de consultation :

– aucun délai : archives publiques (c'est-à-dire les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des services publics et des officiers publics et ministériels).

– 60 ans (à partir de la date de l'acte) : archives mettant en cause la vie privée, la sûreté de l'État ou la Défense nationale ;
archives du président de la République et du Premier ministre ;
documents mettant en cause les négociations financières, monétaires et commerciales avec l'étranger ;
archives relatives à la prospection et à l'exploitation minières ;
dossiers de dommages de guerre.

– 100 ans (après l'enquête ou la clôture du dossier) :
documents contenant des renseignements ayant trait à la vie personnelle et familiale ;
affaires juridictionnelles, registres de l'état civil et de l'enregistrement.

– 120 ans (à compter de la naissance) : dossiers du personnel.

– 150 ans (à compter de la date de naissance) :
renseignements individuels d'ordre médical.

ROMAN HISTORIQUE

LE ROMAN historique est une œuvre d'imagination qui tente de recréer l'esprit, les habitudes et les conditions sociales du passé. Il fait évoluer des personnages historiques ou de fiction dans un passé dont les événements constituent le cadre du roman. Né v. 1820 avec Walter Scott, ce genre a connu un grand développement. Il a le plus souvent pour héros un personnage qui assume le destin d'une communauté, d'une nation. *Autant en emporte le vent* (1936) a marqué le début d'une nouvelle génération de romans historiques, construits autour d'un destin individuel féminin, d'une intrigue amoureuse. Nous présentons ci-dessous les romans historiques les plus célèbres. Ils sont classés selon le contexte dans lequel ils se déroulent : Antiquité, histoire des nations européennes, de l'Amérique, d'Afrique.

PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ

Rosny Aîné [France, 1856-1940] : *la Guerre du feu* (1911). L'évolution des hommes préhistoriques. □ *Le Félin géant* (1920). Roman dont les personnages sont les descendants des héros de *la Guerre du feu.*

ÉGYPTE, PALESTINE, ISRAËL

Gautier (Théophile) [France, 1811-1872] : *le Roman de la momie* (1858). Évocation de l'Égypte au temps de l'Exode, histoire de Tahoser, de son amour pour l'Hébreu Poeri, de son enlèvement par le pharaon.

Michener (James Albert) [États-Unis, 1907] : *la Source* (1965). La Palestine des Cananéens et des Hébreux aux Britanniques, révélée par les fouilles de Makor.

Rachet (Gui) [France, 1930] : *les Vergers d'Osiris* (1981). Mémoires et récits de voyage d'un prince égyptien sous Ramsès III. □ *Néfertiti, reine du Nil* (1984).

Wallace (Lew) [États-Unis, 1827-1905] : *Ben Hur* (1880). La vengeance contre Messala de Ben Hur, issu d'une grande famille de Judée, devenu galérien puis adopté par un noble romain, et, converti au christianisme.

Waltari (Mika) [Finlande, 1908-1979] : *Sinoué l'Égyptien* (1945). Mémoires d'un médecin v. 1350 av. J.-C. □ *Le Secret du royaume, Myrina* (1959). La vie de Marius Mezentius Manilianus, chevalier romain à Jérusalem et à Alexandrie au temps du Christ.

GRÈCE

Renault (Mary) [Grande-Bretagne, 1905-1983] : *le Feu du ciel* (1970). Quinze années de la vie d'Alexandre le Grand, depuis sa petite enfance jusqu'au jour où il succède à son père, Philippe de Macédoine. □ *L'Enfant perse* (1972). Les sept dernières années de la vie d'Alexandre, de la victoire sur Darios à sa mort, contées par son favori, le Perse Bagoas.

CARTHAGE

Flaubert (Gustave) [France, 1821-1880] : *Salammbô* (1862). Histoire de l'amour de Mâtho, Libyen, chef des mercenaires, pour Salammbô, prêtresse de Tanit, dans Carthage, lors de la révolte des esclaves qui suivit la première guerre punique.

ROME, BYZANCE

Dahn (Felix) [Allemagne, 1834-1912] : *la Bataille pour Rome* (1876-1878). Vivante reconstitution de la conquête de Rome par les Ostrogoths.

Graves (Robert) [Grande-Bretagne, 1895-1985] : *Moi, Claude, empereur* (1934). Bio-

graphie romancée de l'empereur Claude, de ses mésaventures avec Messaline et Agrippine. □ *Claude le dieu* (1934). La vie de Claude à partir de son avènement. □ *Bélisaire* (1938). La vie et les conquêtes de Bélisaire, général de l'empereur byzantin Justinien.

Lytton (le baron) [Grande-Bretagne, 1803-1873] : *les Derniers Jours de Pompéi* (1834). Intrigues compliquées dans Pompéi où progresse le christianisme, l'année de l'éruption du Vésuve (79 apr. J.-C.).

Monteilhet (Hubert) [France, 1928] : *Neropolis* (1984). La Rome de Néron, baroque, passionnée et débauchée.

Móra (Ferenc) [Hongrie, 1879-1934] : *le Cercueil d'or* (1932). L'époque de Dioclétien.

Petersen (Nis) [Danemark, 1897-1943] : *la Rue des fabricants de sandales* (1931). Le début du christianisme à Rome.

Sienkiewicz (Henryk) [Pologne, 1846-1916] : *Quo vadis ?* (1896). Histoire de Néron et des chrétiens persécutés dans Rome décadente.

Waltari (Mika) [Finlande, 1908-1979] : *le Secret du royaume, Minutus* (1959). La vie de Minutus Lautus Manilianus en Bretagne, en Arménie, à Rome à l'époque de Néron.

Wilder (Thornton Niven) [États-Unis, 1897-1975] : *les Ides de mars* (1948). Histoire des derniers jours de Jules César à travers une série de lettres et de documents.

Wiseman (Nicholas Patrick) [Grande-Bretagne, 1802-1865] : *Fabiola* (1854). Évocation de la Rome de Dioclétien et de l'Église des catacombes.

Yourcenar (Marguerite) [France, 1903-1987] : *Mémoires d'Hadrien* (1952). L'amour de l'empereur romain Hadrien pour Antinoüs.

EUROPE

ALLEMAGNE

Alexis (Willibald) [Allemagne, 1798-1871] : *les Culottes de monsieur de Bredow* (1846-1848). Les aventures de Gottfried von Bredow, seigneur de Hohenziath, au cours des luttes du XVIe s. entre l'Électeur de Brandebourg, Joachim Ier, et la noblesse.

Bourges (Élémir) [France, 1852-1925] : *le Crépuscule des dieux* (1884). La vie d'un prince allemand dépossédé par la Prusse et qui refuse de rendre hommage à l'empereur Guillaume Ier.

Feuchtwanger (Lion) [États-Unis, d'origine allemande, 1884-1958] : *le Juif Süss* (1925). La vie du conseiller financier du prince Charles-Alexandre de Wurtemberg dans les années 1730, et son retour aux valeurs judaïques.

Fontane (Theodor) [Allemagne, 1819-1898] : *Avant la tempête* (1878). Histoire d'une famille noble brandebourgeoise durant l'occupation de la Prusse par Napoléon.

Freytag (Gustav) [Allemagne, 1816-1895] : *les Ancêtres* (1873-1881). Histoire en huit livres d'une famille de la bourgeoisie allemande du IVe au XIXe s.

Hauff (Wilhelm) [Allemagne, 1802-1827] : *Lichtenstein* (1826). Premier roman historique allemand, sur le conflit entre l'union des villes de Souabe et Ulrich de Wurtemberg.

Huch (Ricarda) [Allemagne, 1864-1947] : *la Grande Guerre en Allemagne* (1912-1914). Épopée sur le déclin du Saint-Empire romain germanique et sur la guerre de Trente Ans.

AUTRICHE

Handel-Mazzetti (Enrica) [Autriche, 1871-1955] : *l'Année mémorable de Meinrad Helmperger* (1900). La conversion au catholicisme d'un jeune luthérien à l'époque de la Contre-Réforme. □ *La Pauvre Marguerite* (1910). Le conflit entre le lieutenant catholique Herliberg et la protestante Marguerite à l'époque de la Contre-Réforme.

BELGIQUE, PAYS-BAS

Carton de Wiart (Henry) [Belgique, 1869-1951] : *la Cité ardente* (1905, en français). Histoire de la résistance des Liégeois contre Charles le Téméraire et Louis XI.

Conscience (Hendrik) [Belgique, 1812-1883] : *le Lion de Flandre* (1838, en néerlandais). La vengeance du comte de Flandre, Robert dit le Lion, allié à la commune de Bruges, contre Philippe IV le Bel. □ *Jacob van Artevelde* (1849, en néerlandais). Histoire de la révolte de Gand contre le comte de Flandre, Louis de Nevers.

De Coster (Charles) [Belgique, 1827-1879] : *la Légende et les aventures d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak* (1867, en français). Roman dans lequel le facétieux Till Ulenspiegel devient le héros de la révolte des Pays-Bas contre Philippe II.

Moke (Henri) [Belgique, 1803-1862] : *Gueux de mer* (1827, en français). Les Flandres sous le duc d'Albe.

DANEMARK

Ingemann (Bernhard Severin) [Danemark, 1789-1862] : *Valdemar le Victorieux* (1826), *l'Enfance d'Eric Menved* (1828), *le Roi Eric et les hors-la-loi* (1833). Romans ayant pour toiles de fond le Danemark du XIIIe siècle. L'historien Saxo Grammaticus est un des personnages du premier roman consacré aux années 1204-1228 du règne de Valdemar.

ESPAGNE

Baroja (Pío) [Espagne, 1872-1956] : *Mémoires d'un homme d'action* (1913-1935). Histoire du XIXe s. et notamment du règne de Ferdinand VII (1808 puis 1814-1833) à travers la vie de l'aventurier Eugenio de Aviraneta, en 22 volumes.

Blasco Ibáñez (Vicente) [Espagne, 1867-1928] : *le Pape de la mer* (1925). Le pape d'Avignon Benoît XIII. □ *Aux pieds de Vénus* (1926). La famille Borgia (d'origine aragonaise), la première à avoir compris que le Nouveau Monde n'était pas les Indes mais l'Amérique.

Feuchtwanger (Lion) [États-Unis, d'origine allemande, 1884-1958] : *la Juive de Tolède* (1955). La Castille au XIIIe s. avec Alphonse VIII, sa liaison avec Raquel, fille de son conseiller, le Juif Jehuda ben Esra, et leur massacre lors d'une émeute.

A

A - Les Trois Mousquetaires.

Athos est un aristocrate, Aramis, un futur homme d'Église, Porthos, un homme d'argent. À eux trois, ils ne représentent pas seulement tout un pan de la société française d'Ancien Régime, ils incarnent les trois fonctions, guerrière, spirituelle et industrieuse de toute société indo-européenne. Tout lecteur peut se reconnaître dans l'un de ces personnages d'A. Dumas, d'où sans doute le succès international du roman. *(Illustration de C. Nicco ; coll. part.)*

B

B - Ivanhoé.

Ivanhoé est, avec *Quentin Durward*, à l'origine de la vogue du roman historique en Europe. C'est par son style, son évocation vivante de scènes telles que le grand tournoi ou l'assaut du château de Torquilstone que Scott s'imposa et fit école. Les sources, elles, sont peu solides ; la couleur historique est cependant conservée. *(Illustration de M. Greiffenhagen ; B.N., Paris.)*

ŒUVRES HISTORIQUES

FRANCE

Bourin (Jeanne) [France, 1922] : ***Agnès Sorel, dame de beauté*** (1970). □ ***La Chambre des dames*** (1979). La famille d'un orfèvre à Paris au XIIIe s.

Chandernagor (Françoise) [France, 1945] : ***l'Allée du roi*** (1981). Autobiographie romancée de Mme de Maintenon.

Druon (Maurice) [France, 1918] : ***les Rois maudits*** (1955-1977). Biographies romancées des Valois.

Dumas (Alexandre) [France, 1802-1870] : ***les Trois Mousquetaires*** (1844). Les aventures de Athos, Porthos Aramis et du Gascon d'Artagnan, à la cour de Louis XIII, pour préserver Anne d'Autriche des intrigues de Richelieu. □ ***Vingt Ans après*** (1845). Pendant la Fronde, d'Artagnan étant au service de Mazarin. □ ***Le Vicomte de Bragelonne*** (1850). Les premières années du règne personnel de Louis XIV (le vicomte de Bragelonne est le fils d'Athos et de Mme de Chevreuse).

Frain (Irène) [France, 1950] : ***le Nabab*** (1982). Les aventures du marin breton René Madec aux Indes, que se disputent au XVIIIe s. la France et la Grande-Bretagne.

Hugo (Victor) [France, 1802-1885] : ***Notre-Dame de Paris*** (1831). Paris à la fin du Moyen Âge, et le monde qui gravite autour de la cathédrale : la bohémienne Esmeralda, le sonneur de cloches Quasimodo, l'archidiacre Claude Frollo.

Mann (Heinrich) [Allemagne, 1871-1950] : ***la Jeunesse*** (1935) et ***la Maturité du roi Henri IV*** (1938). La vie du jeune Henri IV en Navarre, sa rencontre avec Montaigne, sa conversion au catholicisme et sa compréhension des intérêts profonds de la France.

Mérimée (Prosper) [France, 1803-1870] : ***Chronique du règne de Charles IX*** (1829). Le destin de deux frères engagés dans les guerres de Religion, l'un dans le camp de Coligny, l'autre fidèle au roi.

Neumann (Alfred) [Allemagne, 1895-1952] : ***le Diable*** (1926). La prise en charge par Olivier Necker, le diable, des actes impopulaires de Louis XI. □ ***Le Nouveau César*** (1934), ***l'Empire*** (1936), ***les Amis du peuple*** (1940). Trilogie sur Napoléon III.

Oldenbourg (Zoé) [France, d'origine russe, 1916] : ***le Bûcher de Montségur*** (1959), ***les Brûlés*** (1960), ***les Cités charnelles*** (1961). La résistance des cathares, la croisade des albigeois, la conquête du Languedoc.

Orczy (Emmuska, baronne) [Grande-Bretagne, d'origine hongroise, 1865-1947] : ***Mouron rouge*** (1905). Les aventures de sir Percy Blakeney et l'émigration des aristocrates pendant la Révolution.

Scott (*sir* Walter) [Grande-Bretagne, 1771-1832] : ***Quentin Durward*** (1823). La mission de Quentin Durward auprès d'Isabelle de Croÿ, au milieu des luttes entre Charles le Téméraire et Louis XI.

Vigny (Alfred de) [France, 1797-1863] : ***Cinq-Mars*** (1826). Premier roman historique français, relatant la lutte contre Richelieu du marquis de Cinq-Mars, abandonné des autres membres de la conspiration et de Louis XIII.

Walder (Francis) [Belgique, 1906] : ***Saint-Germain ou la Négociation*** (1958, en français). La paix de Saint-Germain (1570) entre Catherine de Médicis et les protestants. □ ***Une lettre de Voiture*** (1962). Une mission menée par le poète Voiture auprès de Louis XIII.

GRANDE-BRETAGNE

Scott (*sir* Walter) [Grande-Bretagne, 1771-1832] : ***Wawerley*** (1814). Premier roman historique, écrit par le créateur du genre. Il a pour cadre la tentative de restauration jacobite de 1745. □ ***Ivanhoé*** (1820). Les aventures de Ivanhoé, fils du Saxon Cédric, et de Robin des Bois dans l'Angleterre de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre.

HONGRIE

Kemény (Zsigmond) [Hongrie, 1814-1875] : ***Temps lugubres*** (1858). L'occupation de la Hongrie par les Turcs (1540).

Móricz (Zsigmond) [Hongrie, 1879-1942] : ***Transylvanie*** (1922-1939). Trilogie qui a pour héros Gábor Bethlen (1613-1629), prince protestant de Transylvanie.

ITALIE

Bacchelli (Riccardo) [Italie, 1891-1985] : ***la Folie Bakounine*** (1927). Une tentative d'insurrection fomentée par l'anarchiste russe Bakounine à Pontelungo, faubourg de Bologne.

Eco (Umberto) [Italie, 1932] : ***le Nom de la Rose*** (1980). Une enquête de l'Inquisition dans un monastère du nord de l'Italie.

Huch (Ricarda) [Allemagne, 1864-1947] : ***la Vie du comte Federigo Confalonieri*** (1908). La lutte de Federico Confalonieri (1785-1846) contre la domination autrichienne, et son emprisonnement au Spielberg.

Manzoni (Alessandro) [Italie, 1785-1873] : ***les Fiancés*** (1re éd. 1825-1827, 2e éd. 1840-1842). Chronique de la Lombardie du XVIIe s. culminant avec l'évocation de l'effroyable épidémie de peste, à Milan en 1630.

NORVÈGE

Undset (Sigrid) [Norvège, 1882-1949] : ***Olav Audunssön*** (1925-1927). L'affrontement du monde païen et du christianisme dans la Norvège du XIIIe s.

POLOGNE

Michener (James Albert) [États-Unis, 1907] : ***Pologne*** (1983). Fresque historique allant de l'époque des Mongols et du grand-duc de Lituanie Witold à Jean Sobieski.

Sienkiewicz (Henryk) [Pologne, 1846-1916] : ***Par le fer et par le feu*** (1883-84), ***le Déluge*** (1886), ***Messire Wołodyjowski*** (1887-88). Trilogie exaltant le glorieux XVIIe siècle polonais, les luttes avec les Suédois, les Cosaques et les Turcs.

RUSSIE

Mordovtsev (Daniil Loukitch) [Russie, 1830-1905] : ***le Faux-Dimitri*** (1879). L'apparition de l'imposteur Dimitri lors du temps des troubles (1605-1613). □ ***Pierre le Grand et la régente Sophie*** (1885).

Pouchkine (Aleksandr Sergueïevitch) [Russie, 1799-1837] : ***la Fille du capitaine*** (1836). Roman dont l'action se situe lors de la révolte de Pougatchev, sous Catherine II.

Tolstoï (Alekseï Konstantinovitch) [Russie, 1817-1875] : ***le Prince Serebrianyi*** (1863). Tableau de l'époque d'Ivan IV le Terrible.

Tolstoï (Alekseï Nikolaïevitch) [U.R.S.S., 1883-1945] : ***Pierre Ier*** (1929-1945). Grande fresque historique sur le réformateur de la Russie.

Tolstoï (Lev Nikolaïevitch) [Russie, 1828-1910] : ***Guerre et Paix*** (1878). La société russe à l'époque des guerres napoléoniennes.

Zagoskine (Mikhaïl Nikolaïevitch) [Russie, 1789-1852] : ***Iouri Miloslavski ou les Russes en 1612*** (1829). La libération de la Russie occupée par les Polonais lors du temps des troubles, vibrante évocation du combat des forces nationales russes.

SUISSE

Meyer (Conrad Ferdinand) [Suisse, 1825-1898] : ***Révolte dans la montagne*** (1876, en allemand). Histoire du pasteur Jürg Jenatsch s'alliant tour à tour avec les Français et les Espagnols pour faire reconnaître l'indépendance de la Suisse.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brod (Max) [Israël, d'origine tchèque, 1884-1968] : ***le Chemin de Tycho Brahé vers Dieu*** (1916, en allemand). La voie vers Dieu de l'astronome Tycho Brahe.

Stifter (Adalbert) [Autriche, 1805-1868] : ***Witiko*** (1865-1867). La lutte de la monarchie de Bohême contre les féodaux.

AMÉRIQUE

BRÉSIL

Alencar (José Martiniano de) [Brésil, 1829-1877] : ***le Guarani*** (1857). Les tribus indiennes et Pery, le chef des Guaranis, dans le Brésil colonial au XVIe s. □ ***Iracema*** (1865). Roman indianiste qui a pour cadre le nord du Brésil au XVIIe s.

CANADA

Aubert de Gaspé (Philippe-Joseph) [Canada, 1786-1871] : ***les Anciens Canadiens*** (1863, en français). Évocation de la conquête anglaise.

Desrosiers (Léo-Paul) [Canada, 1896-1967] : ***les Engagés du Grand-Portage*** (1938, en français). Histoire des pionniers de l'Ouest.

Richardson (John) [Canada, 1796-1852] : ***Wacousta*** (1832, en anglais). Récit du soulèvement indien de 1763.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Galván (Manuel de Jesús) [Saint-Domingue, 1834-1910] : ***Enriquillo*** (1879-1882). La rébellion du dernier cacique (chef indien) de Saint-Domingue (XVIe s.).

ÉTATS-UNIS

Barth (John) [États-Unis, 1930] : ***le Marchand de tabac*** (1960). Transposition des récits picaresques dans le Maryland colonial.

Michener (James Albert) [États-Unis, 1907] : ***Colorado Saga*** (1974). Vaste fresque du Colorado de la préhistoire à nos jours. □ ***Chesapeake*** (1978). Évocation du Maryland depuis l'arrivée des premiers colons. □ ***Texas*** (1985). La vie des Espagnols, Mexicains, Écossais... établis au Texas depuis le XVIe s.

Mitchell (Margaret) [États-Unis, 1900-1949] : ***Autant en emporte le vent*** (1936). Le déchirement d'une famille pendant la guerre de Sécession dans le Sud.

AFRIQUE

Condé (Maryse) [France, 1935] : ***Ségou*** (2 vol. ***les Murailles de Terre ; la Terre en miettes***) [1984-85]. Le royaume de Ségou au XVIIIe s., les progrès de l'islam, la guerre sainte v. 1860 et les Toucouleur dans le Mali actuel.

Hazoumé (Paul) [Bénin, 1890-1980] : ***Doguicimi*** (1935, en français). La vie à la cour du roi d'Abomey.

LAROUSSE

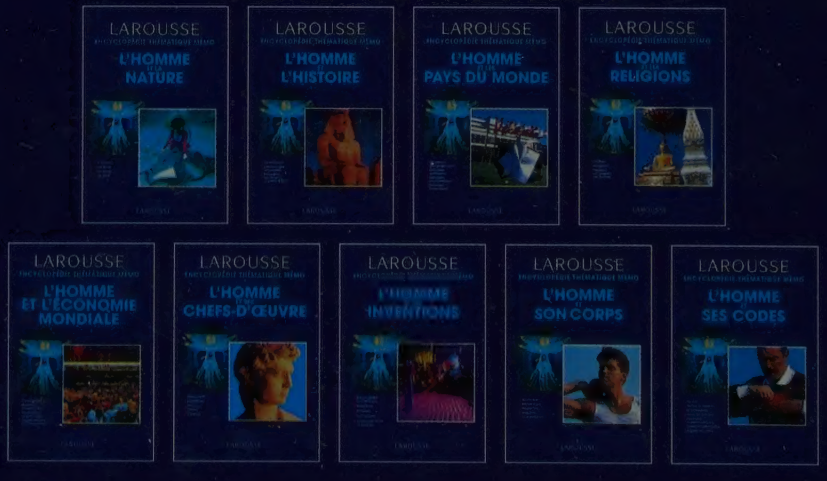
ENCYCLOPÉDIE THÉMATIQUE MÉMO

Une collection de 9 livres pour aller à l'essentiel
dans tous les domaines de la connaissance.
Une information à la fois rigoureuse et très accessible,
une présentation visuelle pour comprendre rapidement
tous les sujets qui vous intéressent.
Une encyclopédie très actuelle, avec les connaissances indispensables
pour être de plain-pied avec le savoir d'aujourd'hui.

L'HOMME ET SES CHEFS-D'ŒUVRE

- Beaux-arts : peinture, sculpture, architecture des origines de l'art au XXe siècle, grands musées...
- Littérature : grands écrivains, courants littéraires, bande dessinée, théâtre...
- Musique : compositeurs, instruments, opéra, jazz, rock...
- Danse : chorégraphes, compagnies, interprètes, histoire du ballet...
- Cinéma : réalisateurs, langage du cinéma, festivals et prix...
- Sciences humaines : philosophes, penseurs, historiens...

Titres de la collection



ISBN 2-03-152606-5

LAROUSSE